www.spp.com.tw cité

漫画学习乐园 11

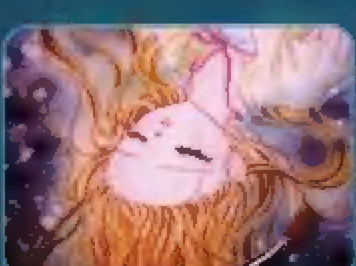
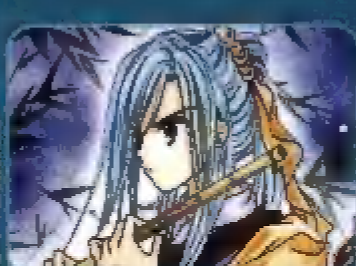
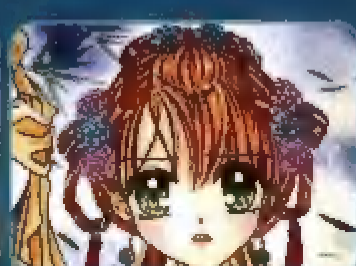
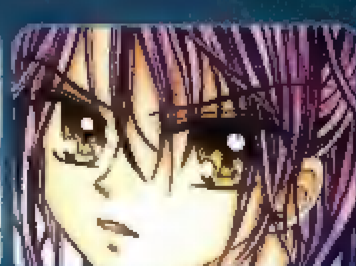
Selena's comic school

- 草稿与墨线的描绘技法
- 渲染、层叠、晕色、渐变及单边染色等基本技法
- 竹林和山水的背景画法
- 衣服的质感表现
- 色铅笔的效果应用

林青慧 编著

林青慧的漫画彩绘教室

用彩笔画出五颜六色的想像空间吧！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录 CONTENTS

第1章 工具及使用方式 …… 1

1.1 工具 2

主笔 2
圆头水彩笔 2
平笔 2
水彩笔 3
小毛笔 3
大排笔 3
特别的水彩笔 3

1.2 纸张特性 4

意大利水彩纸 4
插图纸 4
其他美术纸 4
素描簿 4

1.3 颜料 5

耐水性修正液 5
压可力颜料（墨水） 5
耐水性彩色墨水 5
耐水性黑墨汁（漫画用） 5
透明水彩 6
立可白 6
特殊色料 6
各类美术笔 7
酒精麦克笔 7
彩色墨水 7

1.4 颜色试色表 8

耐水性彩色墨水 8
透明水彩 9
ECOLINE彩色墨水 10
各类美术笔 12
酒精麦克笔 14

1.5 其他绘制工具 16

描图纸 16
纸胶 16
笔刀 16
胶膜（低黏度） 16

蕾丝 17
缎带 17
喷枪＋马达 17
自绘厚纸板 17
调色盘及笔洗 18

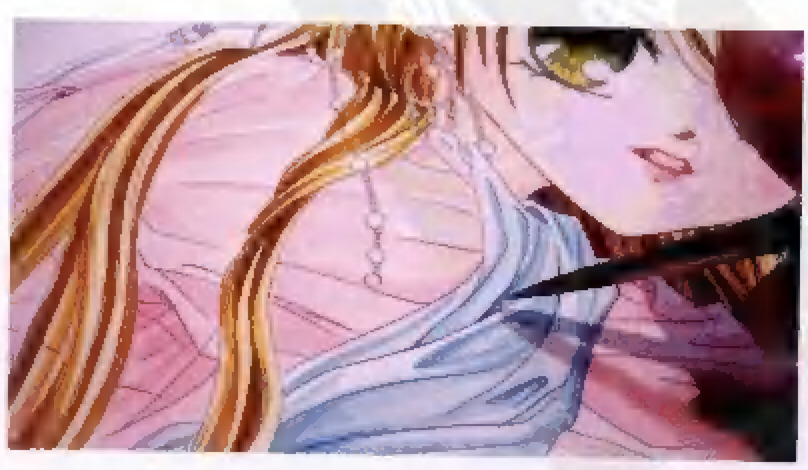
第2章 草稿与墨线 …… 19

2.1 草稿 20
2.2 使用透写台描墨线 20
2.3 直接在美术纸上绘制墨线 20
2.4 上墨线时可运用的小秘诀 21
1 自制爱用墨线颜色的墨水 21
2 配合色系上墨线 21
4 上墨线时，要少用粗线 21
3 刮纸的麻烦 21
5 轻擦铅笔线 21
直击小影的工作室 22

第3章 基本技法的应用 …… 23

3.1 渲染 24
3.2 层叠 25
3.3 叠染雾光 27
3.4 淡描 29
3.5 晕色 30
3.6 大面积上色 32
3.7 渐变 34
3.8 上底色 37

3.9 单边染色 39
3.10 自然晕开 41

第4章 STEP BY STEP ········ 43

4.1 曲烟染枫月 44
肤色 45
头发 50
眼睛 56
服装 59
修饰 70

4.2 夜聆皎月 72
脸部 73
眼睛 74
衣服 76

第5章 背景的画法 ········ 79

5.1 竹林的画法 80
5.2 山水的画法 82
5.3 胶膜喷修法 85
5.4 营造斑驳感 90

第6章 特殊技法及应用 ········ 93

6.1 调制喜欢的颜色 94
6.2 小碎花 96
6.3 薄衣的质感 98
6.4 厚衣的质感 100
6.5 毛皮的质感 101
6.6 美术笔及特殊颜料的应用 105
6.7 立可白与耐水性修正液的应用 106
6.8 色铅笔的效果应用 107

附 录 上色很好玩 ········ 109

工欲善其事，必先利其器！
动手画图少不了纸笔等工具，
还有能呈现缤纷画面的各色颜料。
希望各位能善用每种工具的特点，
创作一幅幅精彩的画作。

第1章 工具及使用方式

1.1 工具

圭笔

笔尖非常细，经常用它来修饰彩图的细节和很细的线条，例如修饰发丝。

圆头水彩笔

用水彩染色时，使用这类有弹性的圆头笔尖比较容易控制水分和力道。

平笔

需要绘制平整的色块区域时，用平笔来上色最容易达到所需的效果。

水彩笔

市面上出售的水彩笔，因为水比较容易集中在笔尖，所以在绘制漫画彩图时，多半用于处理大面积的衣服或背景部分的颜色。

小毛笔

市面上出售的这种小楷毛笔很便宜，在漫画彩稿里是非常好用的染湿工具哦！无论是大面积还是小面积的区域染湿，笔刷弹性大的毛笔会更好用。

大排笔

大排笔主要用于染湿整张画面，以及上基底颜色，而且效果很自然。

特别的水彩笔

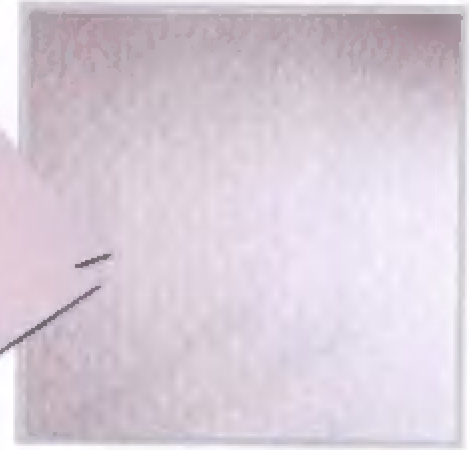
美术商店里还有很多其他的水彩笔，有的是画油画用的，有的是压克力用的，只要是对表现效果有用的水彩笔，都可以试试它的绘图效果。

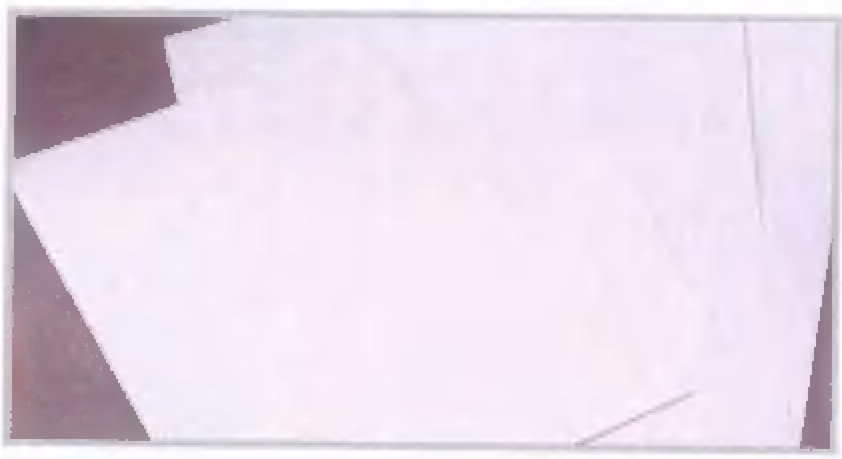
1.2 纸张特性

意大利水彩纸

这是我最喜欢使用的水彩纸，纸纹不太粗大，容易染色，也比较容易上墨线，在处理细节时也比较好上色。

插图纸

纸纹平整，比较容易形成平整的色域，使用此纸时尽量以层叠的方式上色，这样不容易将颜色弄糊。

其他美术纸

可以在书店或文具店里选购一些比较特别的纸张来增加彩稿的整体画面效果。

素描簿

可到美术商店购买喜欢的或习惯使用的纸册，一本纸册里会有很多张纸，这也是节约成本的一种方法，但是一些比较特别的纸张可能很难买到。

1.3 颜料

耐水性修正液

绘制彩稿时，耐水性的修正颜料通常是不可或缺的，因为修正或修白部分一定要用耐水性的颜料覆盖底下一层的颜料或底色。

压可力颜料（墨水）

可以营造出立体效果的颜料，常用它来表现斑驳或粗糙的效果，它的耐水性特点使其非常适合用来绘制彩稿墨线。

耐水性彩色墨水

一般的彩色墨水在上色或遇到水分不确定的情况时，容易出现色泽不稳定的现象，因此我通常使用耐水性的墨水来上彩稿的墨线。

耐水性黑墨汁（漫画用）

非常适合用来描绘深色墨线！不会在染色时让线条受到水分的破坏。

漫画彩绘教室

透明水彩

这是绘制漫画彩稿时最常用的一种颜料，它的最大特色是颜料质地是透明的，不会将墨线覆盖，有时也有修饰单调线条的复色效果。

立可白

是修白及点缀时不可或缺的工具哦！可用来表现雪花或亮点的效果。

特殊色料

闲时可以到美术商店逛一逛，有时也会淘到一些宝贝哦。例如在彩稿中使用珍珠色的颜料，效果会非常棒，但是这些颜料一般都不便宜。

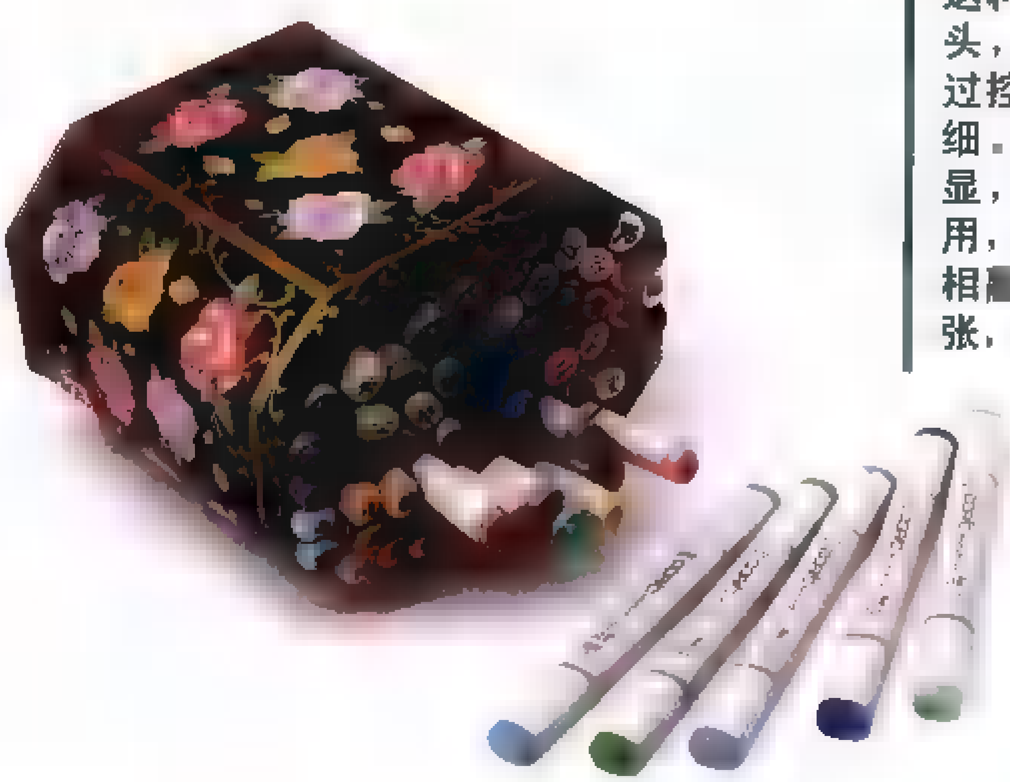
各类美术笔

书店和文具店中都会出售各式各样的美术笔，有亮的，有粉的，只要你能用得上，就尽量买来用吧，但是建议不要大量使用！如果所绘制出来的图要进行印刷，这些效果通常是印不出来的哦。

酒精麦克笔

这种笔具有和自来水笔一样的海绵笔头，前端比较细，后端比较粗，通过控制力道很容易就能控制笔画的粗细。这种笔的特点是上色笔触不明显，在色块的局部进行平涂时很好用，还可以用不同的颜色来实现颜色相融的效果。建议用这种笔的专用纸张，这样才能发挥出该笔的特性。

彩色墨水

这也是最常用的颜料之一，彩色墨水的色泽清爽干净，颜色稳定，是很好用的上色颜料。

1.4 颜色试色表

耐水性彩色墨水

由于这种颜料具有与水不相溶的特性，因此常用于描绘轮廓，轮廓也不会因水分而散开。

透明水彩

通常用来手绘彩稿，这是一种可相互叠色的透明水彩，可以增加层次感。

ECOLINE彩色墨水

我个人非常喜欢用的一种彩色墨水，这种墨水的颜色亮丽清爽，可营造出非常淡雅的感觉。

640
411
237
578
717
422
407
579
706
226
416
507
700
201
580
666

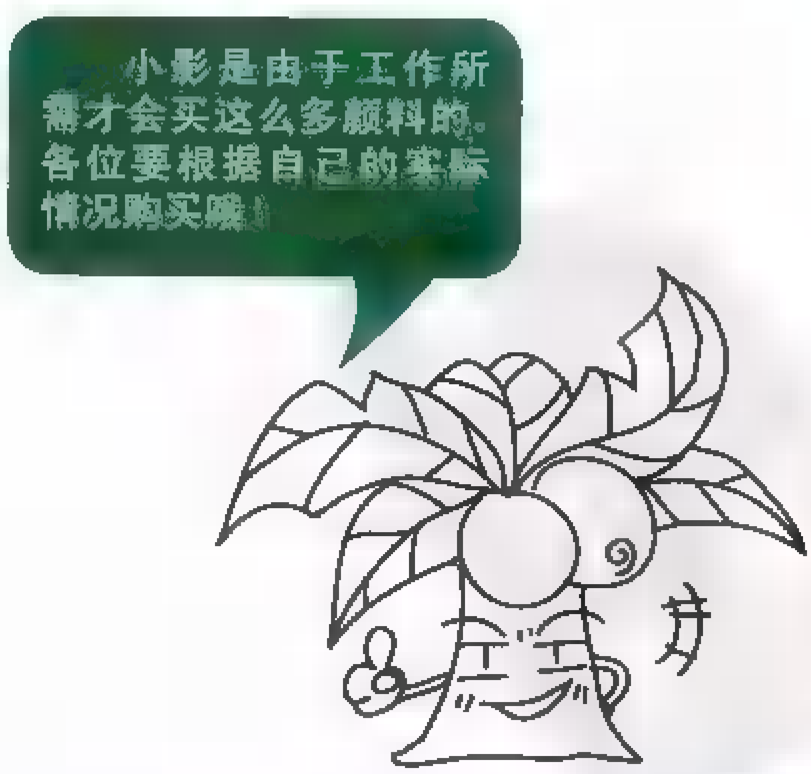
漫画彩绘教室

各类美术笔

书店也是挑选色料的一个好去处！现在市面上有[illegible]各类的美术笔，在修饰画面时，这些笔也是非常好[illegible]的哦！

闪亮绿
水漾绿
水漾桃
闪亮橘
闪亮桃
闪亮银
水漾黑
水漾红
闪亮红
水漾粉
闪亮

小影是由于工作所需才会买这么多颜料的。各位要根据自己的实际情况购买

漫画彩绘教室

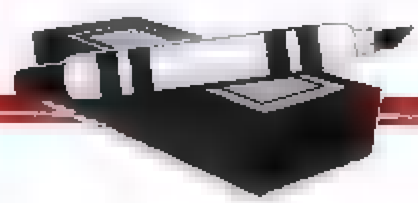
酒精麦克笔

酒精麦克笔是我经常用来给 Q 版绘画上色的工具。它的特性是颜色非常明亮活泼，有许多特别的色阶变化及多种颜色可供选择。最重要的是，上色时笔触会相互融合，让完稿更为精致。

小影的小提醒

在购买美术绘材时，往往会觉得价格非常昂贵，不知如何买才好。这时可从12～24色的基本色买起，黑色与白色绝不可缺少！其他颜色皆可由这些基本色调配出来。

C2 C3 C4 C5 C6 N5 C8
C9 C10 0 YG03 G16 G17 BG18
W1 W3 W5 E44 W7 W9 B37
B39 BG15 BG13 BG11 YG41 G14 YG07
YG11 G21 BV00 V04 BV04 V17 B41
B14 B34 B05 B02 B29 E13 YR04
R08 E09 YG91 Y26 YR24 E57 E15
E37 Y00 Y11 Y13 Y15 YR23 E51
Y21 YR00 E11 YR02 RV21 RV02 RV11
R32 RV34 RV06 RV09 RV19 E07 R29

1.5 其他绘制工具

描图纸

具有一定程度的透明感。完成彩稿作品后，可裁出大小适中的描图纸，用于保护我们的作品以免受损。

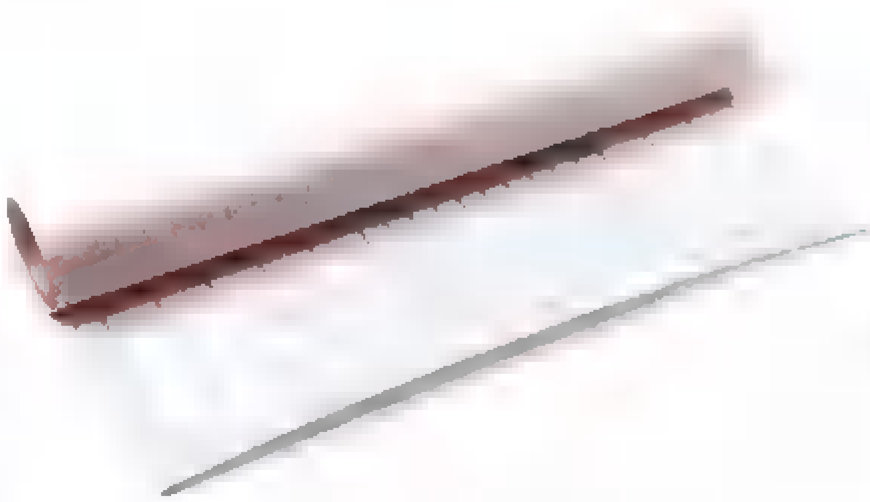
纸胶

可用来将描图纸固定在图稿背后，其特性是不伤纸，所以有时会将它用在较厚的彩稿图纸上，用于遮盖某些效果。

笔刀

用于切割胶膜，刀片要尽量锋利，才能用最轻松的力道并且在不伤纸的情况下，将不需要的胶膜切割下来。

胶膜（低黏度）

使用喷枪喷修前，记得先贴上一层低黏度的胶膜，将不需要遮盖的部分用笔刀切割取下，然后再进行喷绘操作。

蕾丝

可从西饼店中获得。喷修时，常常可以找一些身边现有的纸张或遮盖物，来营造出不同的画面感觉。例如西饼店出售的蕾丝纸垫通常有各式各样的形状，都是很好的选择。

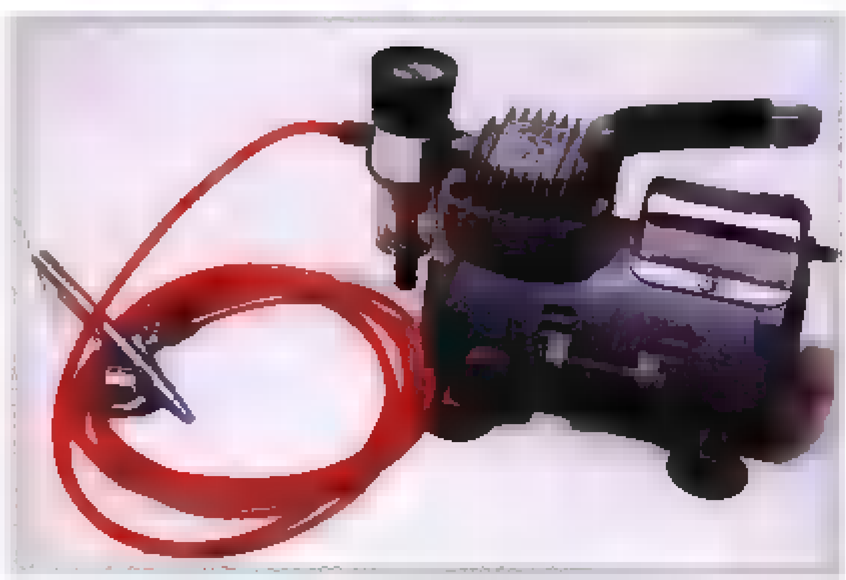

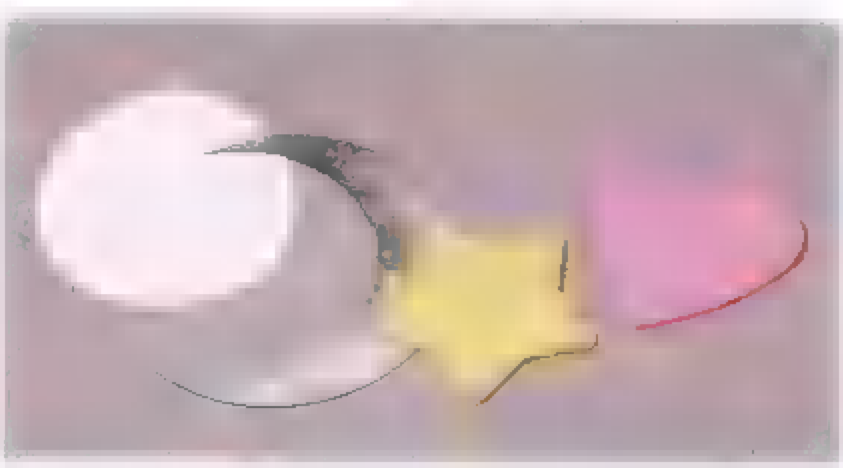
缎带

书店或礼品店也出售许多漂亮的纸缎带，这也是不错的选择哦！

喷枪＋马达

喷修专用的器材，经常用于营造浪漫的氛围。

自绘厚纸板

也可以自行在厚纸上绘制一些特别的形状，剪下来并作为遮盖物，建议使用厚纸。在喷修的过程中，薄纸容易被水分浸湿，可能会弄脏画面。

漫画彩绘教室

调色盘及笔洗

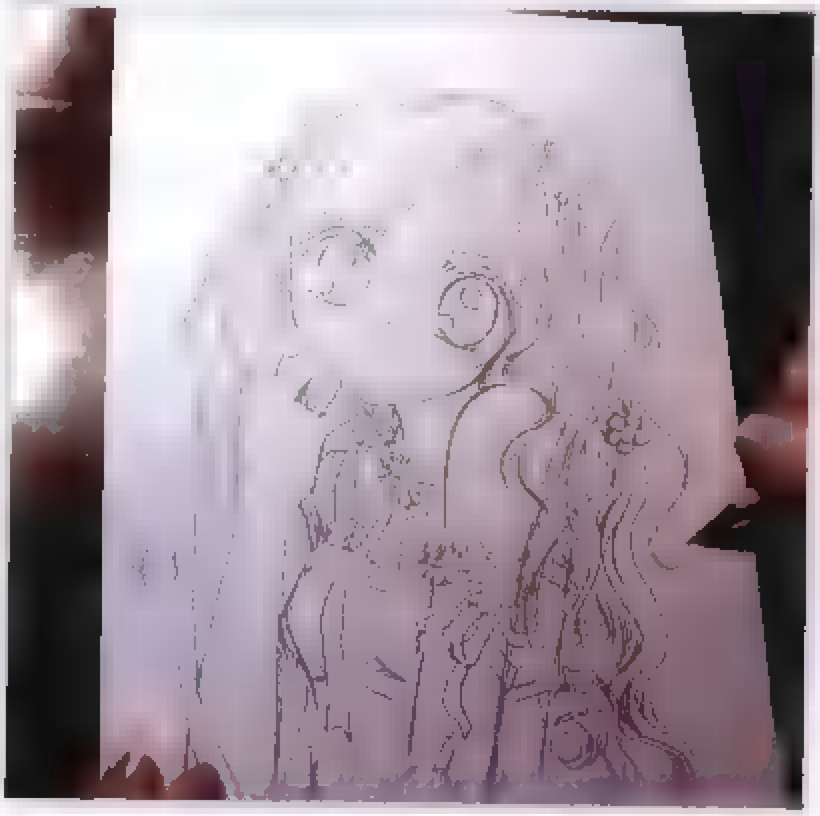
调制颜色和洗笔的工具，是绘制彩稿时不可或缺的重要工具。

干净利落的线稿
能为一张完美的彩稿加分不少!
请务必保持线稿的整洁,
尤其是一些美术纸,
其实非常脆弱,
可千万别用橡皮擦,
擦得破破烂烂的

第2章 草稿与墨线

2.1 草稿

上色之前，先在一张白纸上构思出想要绘制的人物，画出铅笔草稿。若你对草稿的完整性没有把握，或是要再用代针笔或蘸水笔描线的话，就要尽量放松力道，使铅笔线容易被擦除，这样做是为了避免破坏纸张，否则即使线稿再完整，也染不出漂亮的颜色。

2.2 使用透写台描墨线

打完草稿后，有两种方式来完成线稿。第一种便是在普通纸上打完线稿后，将草稿与美术纸相叠，在透写台上用蘸水笔或其他耐水性的笔描绘线稿。

2.3 直接在美术纸上绘制墨线

第二种便是在美术纸上，用铅笔直接描好轮廓后，再用耐水性的代针笔或针笔来上墨线。另外，也有一种较为独特的做法，若是对铅笔草稿的整体性非常有把握，也不需要使用橡皮擦，就可以稍加力道，直接用铅笔稿当线稿，然后直接上色。

2.4 上墨线时可运用的小秘诀

小秘诀1 自制爱用墨线颜色的墨水

每个人对自己的彩稿都会有一定的美学标准，大到最喜欢的色调，小到上线的偏好色调，都会有不同的癖好。为了每次画墨线时，不必总是因为调不出喜欢的墨线颜色而懊恼，我们可以一次就把喜欢的墨线颜色调配好，分别在一些小瓶里保存好。记得一定要使用耐水性的颜料或墨水，例如压克力颜料。

小秘诀2 配合色系上墨线

绘制线稿时，为了让绘出的色调不会显得太呆板，可以在上墨线时，使用自己喜欢的色系来上墨线，以求得画面的整体感。

小秘诀3 刮纸的麻烦

由于彩稿用纸通常纸纹比较深，纸又厚，所以用细圆笔尖蘸墨水进行绘制时，一定要注意运笔的力道及方式，以免造成笔尖勾到纸张而使线条遭到破坏。也可以转动纸张来描线稿，以免出现刮纸情况。

小秘诀4 上墨线时，要少用粗线

因为黑白稿只能用黑、灰、白来划分色块，所以在线条上一定要区分明显。但在彩稿上，可多加运用色彩的光影明暗来区分每个部分。因此，在轮廓的线条表现上，要少用较深或较粗的细条。

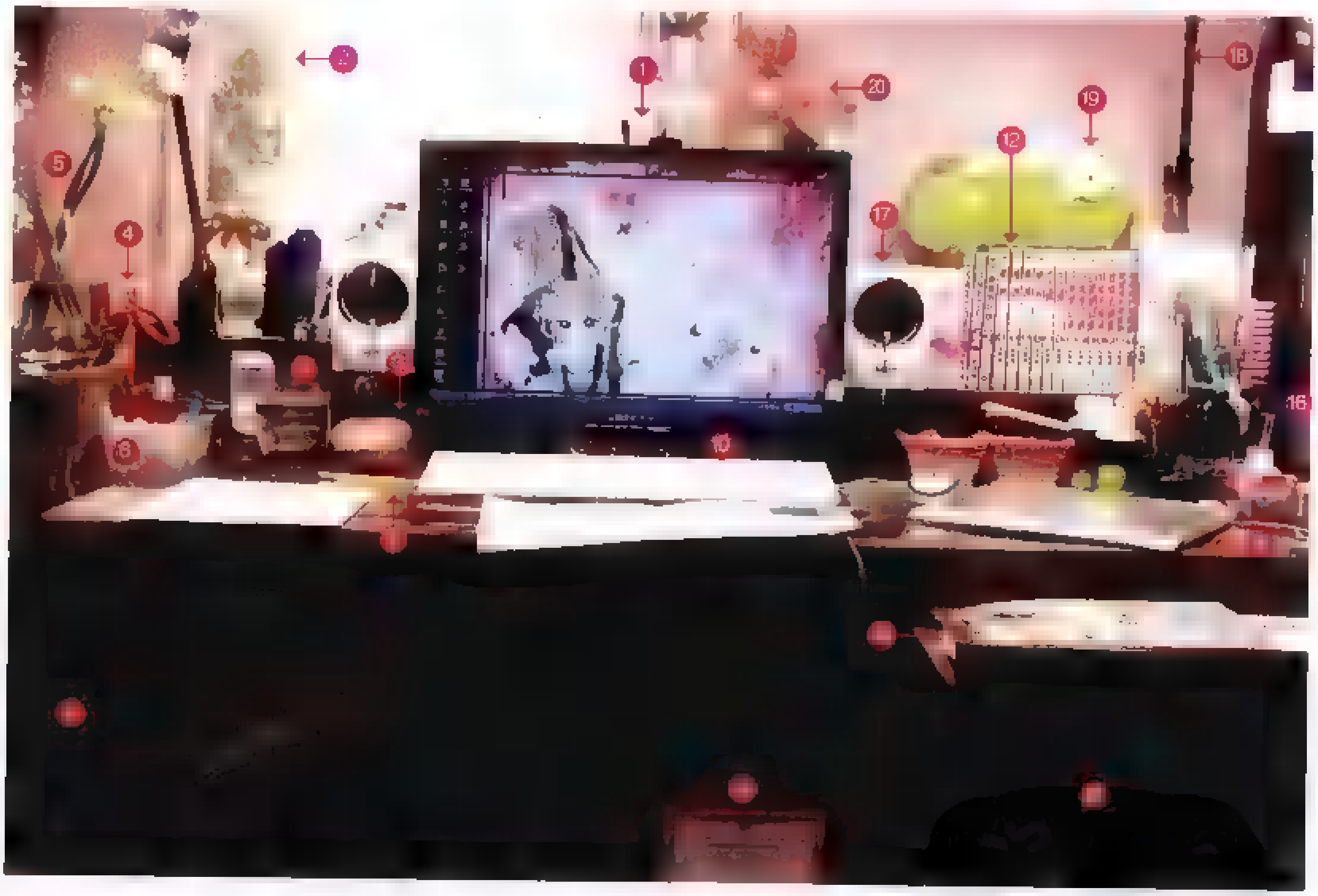
小秘诀5 轻擦铅笔线

在稿纸上能不使用橡皮擦就要尽量不使用。若确实要使用，建议使用比较黏的橡皮擦，用较轻的力道来回多擦几次，不要一次很用力地擦除线条，用这种方式可保护纸纹的完整性。若纸纹遭到破坏，很容易使画面颜色显得脏脏的，所以一定要小心哦。

直击小影的工作室

从来没有公开过青慧老师的工作台，这一次你也来看看，会不会有意外的发现呢？

1. 小影所有的绘图笔都藏在这22英寸的电脑显示器后面哦！
2. 高中时期的毕业作品，展览后没有回到小影的手里，好难过哦！
3. 桌上有许多小水晶，招财？开运？NO，NO，只是因为漂亮。
4. 画画时偷偷瞄瞄镜子。
5. 桌旁放一瓶鲜花，让我一天的心情都很好哦。
6. 资源再利用的典范，饼干盒子成了小影桌上各种小东西的“家”。
7. 桌上一杯爽口用的水，这是小影的必备物。
8. 从小学一直用到现在的自动笔，每张草图都是用它绘制而成的哦。
9. 一张陪我从早坐到晚的电脑椅，都被我坐得变形了。
10. 偶尔会戴眼镜工作，我可是个大近视眼。

11. 亲自选的草莓主机箱，超可爱。
12. 将自己的作品放在桌上，可以随手查资料。
13. 这张工作桌是根据自己的需求设计的，我很喜欢它哦！
14. 画图时，参考用的资料是少不了的。
15. 6"×4"的绘图板，用电脑作画时少不了的哦！
16. 用“仲夏夜之梦”的艺术骨瓷杯当笔筒（只有我这么浪费哦）！
17. 边画边听音乐，音箱当然是不可少的。
18. 桌子上有两盏台灯，原因是右手边还有一张电脑桌。
19. 在精品店买的青蛙面巾纸套，是不是很可爱呀？
20. 天使心心笔，在淡水老街淘到的。

本章将每种彩绘技巧分解说明，
请各位配合图片阅读，
然后自己动手试试，
虽然有点难度，
但是多练习几次一定能学会！

第3章

基本技法的应用

3.1 渲染

先将纸张用清水染湿，水量的多少会影响效果，可多多练习自己喜欢的效果及感觉。一般在渲染时，要尽量避免将水渍堆积在未干的颜色上，否则将破坏渲染的效果。

「01」

用圆头水彩笔进行染色，先用清水将笔尖洗干净。

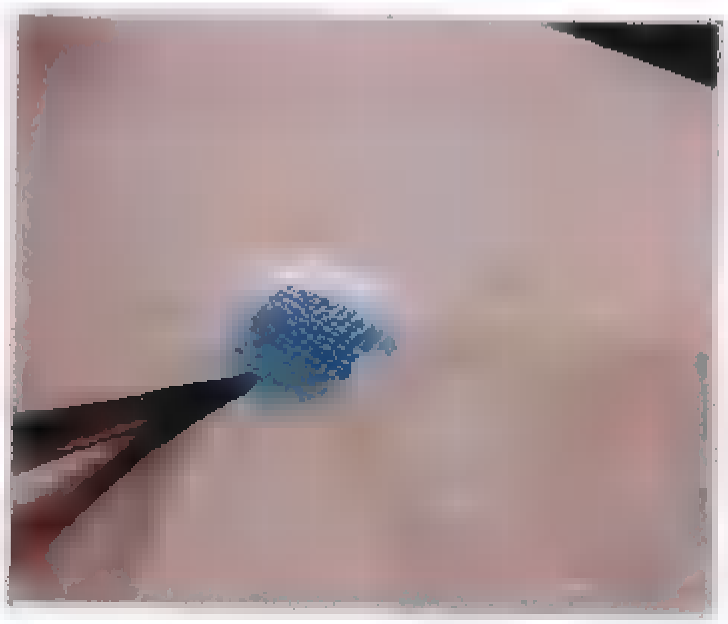
「02」

在笔头上蘸满水后，用水染湿水彩纸。

「03」

用调色来渲染所需的颜色，蘸满笔尖的2/3即可。

「04」

在水彩纸染湿的部分中间处，轻轻画出所用的颜色范围。

「05」

水分未干前，所染的颜色会随着水分及水纹慢慢扩散开来。

「06」

干透后，水分及色彩会染出自然的范围，这就是我们所说的渲染。

3.2 层叠

将两种颜色相叠出层次的变化，这就是层叠。应等待第一层颜色干透之后，再叠上第二层颜色。颜色的明暗度和浓度要尽量相似，才不会变成覆盖的效果。

「01」

先将笔洗净，然后蘸满水。

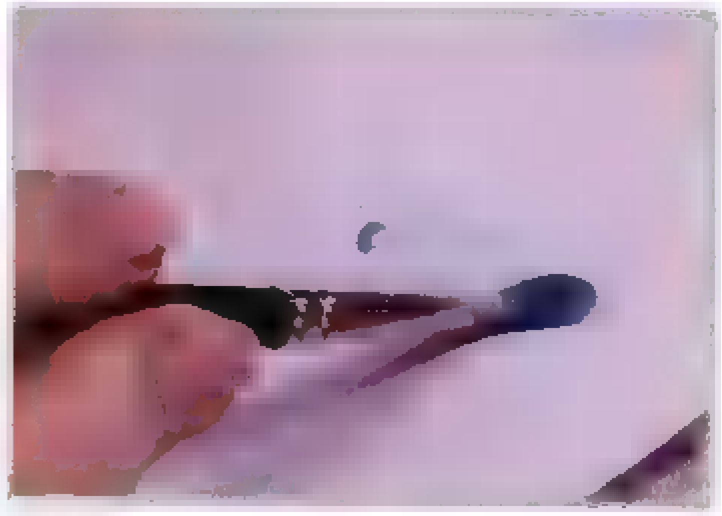
「02」

用笔直接蘸取所需要的颜色。

「03」

由于此时颜色的浓度过稠，所以先利用笔上的水在调色盘上将颜料调开。

「04」

调制过程中如果水分比较少，可以再滴一两滴水，直到颜料均匀地分布于笔头上。

「05」

用力道相同且画横线的方式来下笔。

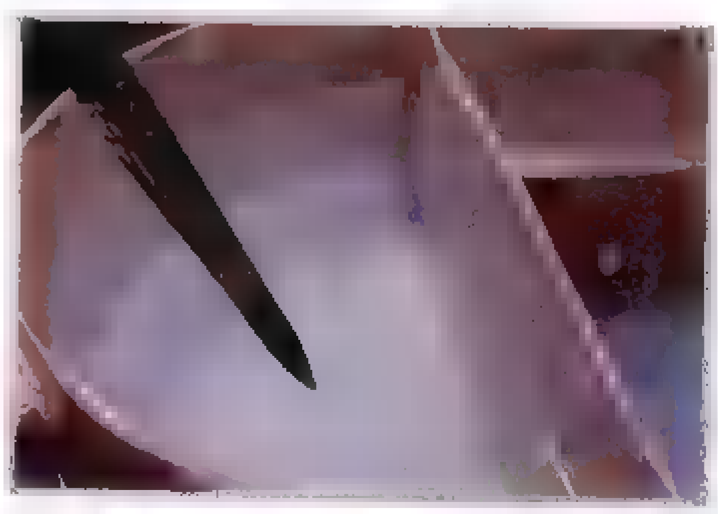
「06」

记住每一笔都要接续上一笔的色调，这样颜色才会自然衔接。

「07」

干透之后，便是一块完整且均匀的色块了。

「08」

由于是两个色块的叠加，所以下面来绘制第二个色块。仍是先洗净笔，然后蘸满水。

「09」

这次蘸上紫色，仍是蘸满1/3～2/3的笔头即可。

「10」

利用笔上的水分将颜料在调色盘上染开。

「11」

颜料调匀后，参照步骤5～6的方式来下笔。

「12」

两个色块交叠的部分，便是所谓的层叠了。

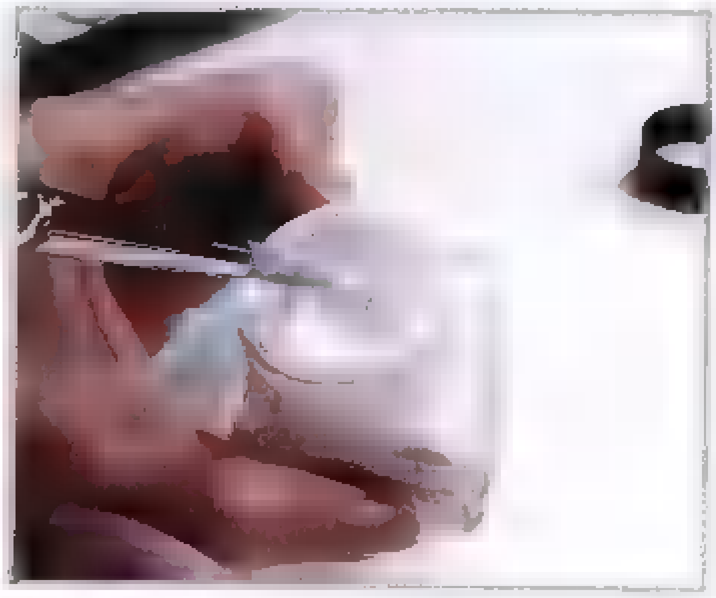
3.3 叠染雾光

使用白色的彩色墨水，在已经上色的部分染开来，让色块具有白雾化的效果。

「01」

准备好白色的彩色墨水或白色广告颜料。

「02」

根据绘制的范围酌量蘸一些白色颜料。

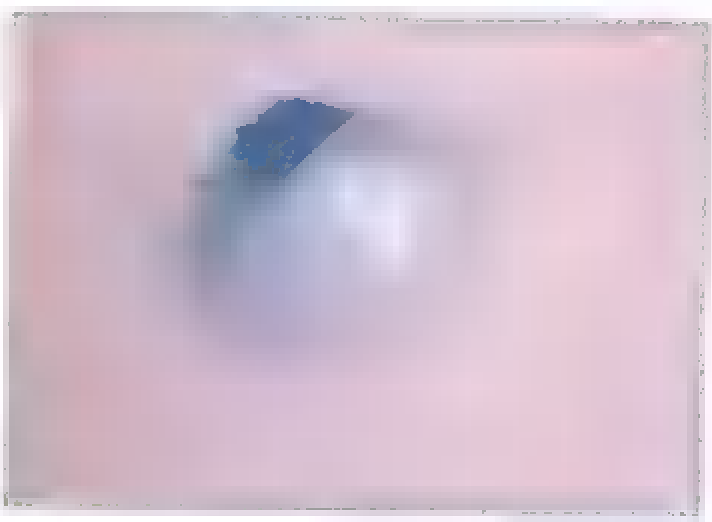
「03」

在调色盘上加一两滴水来调匀颜料，不稠不稀是最好的。

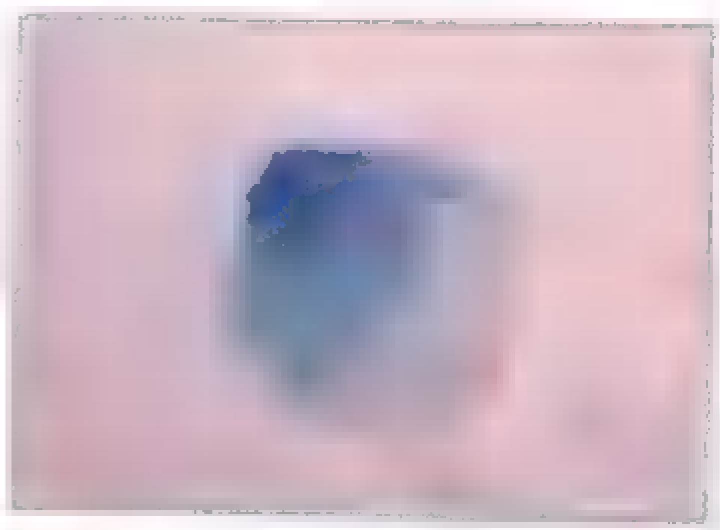
「04」

在已干透的色块上，大胆地将白色颜料覆盖上去。

「05」

在白色未干透时会显得比较浓，让人感觉下面的颜色被遮住了。

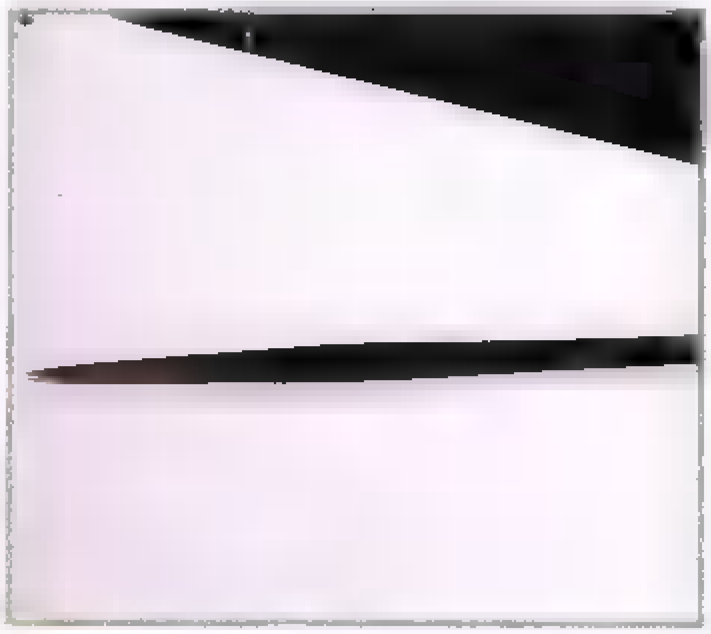

「06」

等白色干透之后，就会如上图所示一样，原来蓝色的部分会有一层白色晕光的效果。

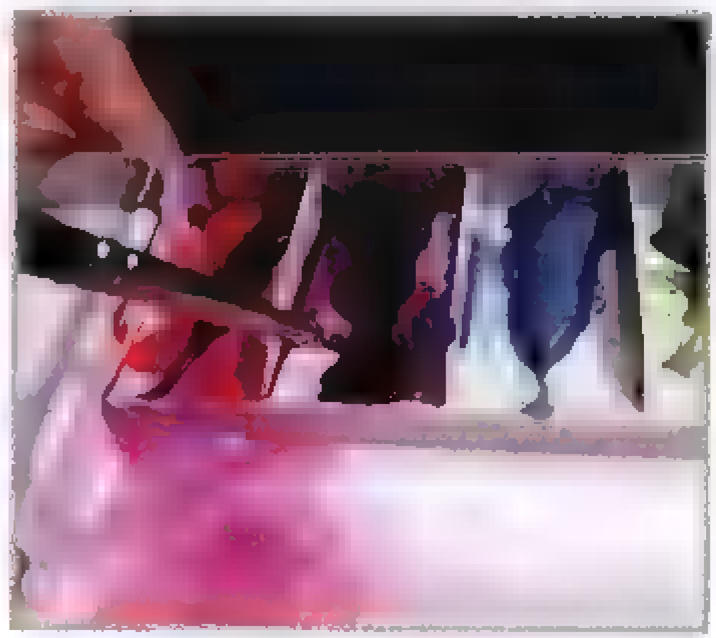
3.4 淡描

常用此技法来绘制衣服花样、纹理、发丝等。多用细笔尖来绘制，将颜料润开即可，不要蘸过多的水，以免水渍阻碍细节的描绘。

「01」

由于描绘的部分有些非常细小，所以此处用较细的圆头2号水彩笔进行描绘。

「02」

蘸取适量的水之后，再蘸取一些紫色。

「03」

在调色盘上均匀地用笔尖染色。

「04」

小心地下笔，画出第一个花瓣。

「05」

再用相同的力道轻轻勾勒出小提花的花藤。

「06」

渐渐描绘出所需要的小花样，如此便轻松地完成了工作。

3.5 晕色

与渲染类似，但是要小心加入水分，让颜色向外围淡染出去。水分未干之前，将[illegible]色的部分小心染开，否则等水干透后，便不好处理了。

「01」

先将笔洗净，然后蘸满水。

「02」

染湿水彩纸。

「03」

晕色多半用于染腮红部分，所以用笔尖蘸取一点玫瑰粉色。

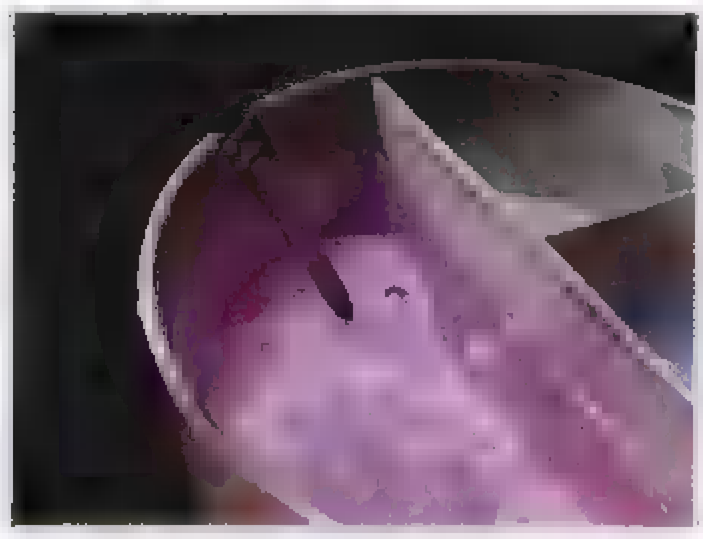
「04」

利用笔头上原有的水分来调匀玫瑰粉色，但要尽量保持笔头前端吸色，后端为清水。

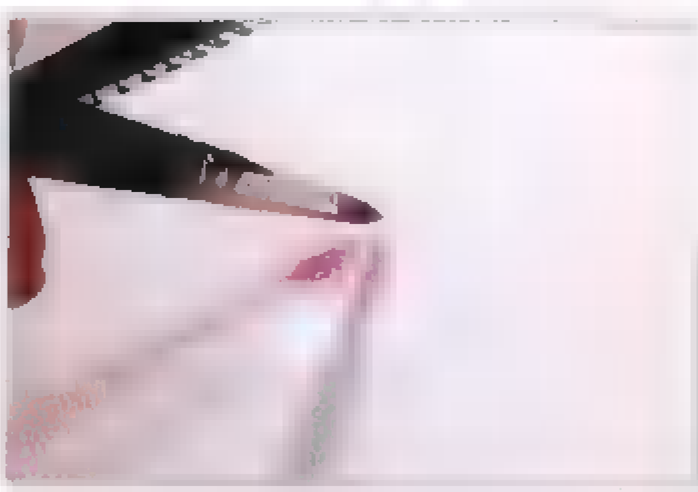
「05」

用笔尖有颜色的地方，在染湿的纸上用画小圆的方式上玫瑰粉色。

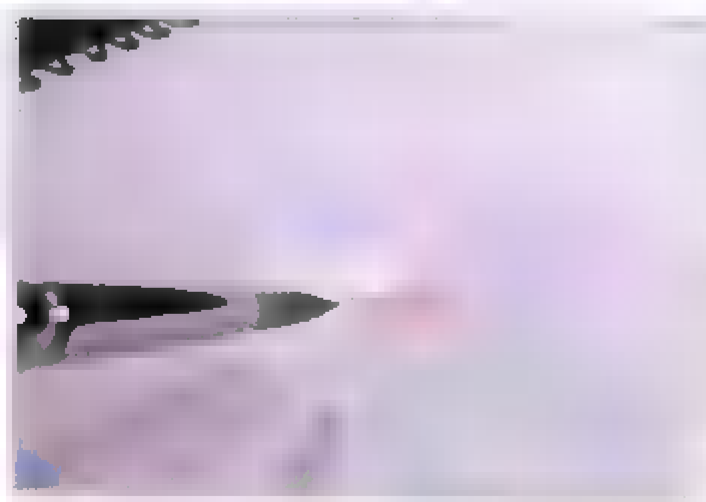
「06」

快速将笔洗净，用面巾纸吸去多余的水，笔头保持湿润感即可。

「07」

在刚才画的小圆的外围水分未干之前，用干净的笔在小圆的外围绕一圈，吸取外围的一些颜色。

「08」

再将笔洗净，轻轻将外围稍淡的粉色向外推，使其自然晕散开来。

「09」

轻轻修饰散开的部分，使其晕染的边缘很自然，不留痕迹。

「10」

等水分干透之后，便是很自然的晕色了。

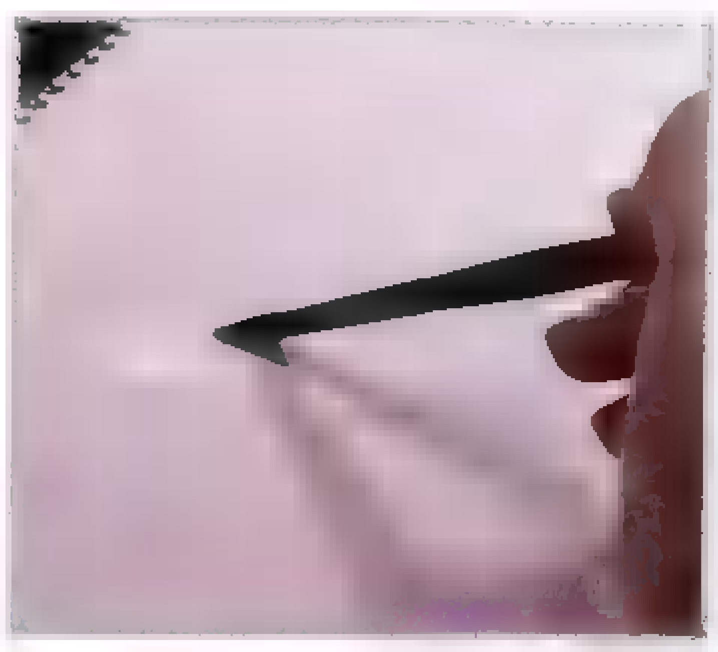
3.6 大面积上色

这种技法需大面积地涂上干净的清水，在水分未干之前用大笔或排笔，快、狠、准地均匀染上所需的颜色。

「01」

用圆头水彩笔进行染色，先用清水将笔尖洗干净。用10号水彩笔进行大面积地绘制。

「02」

用笔头蘸满水，染湿水彩纸。

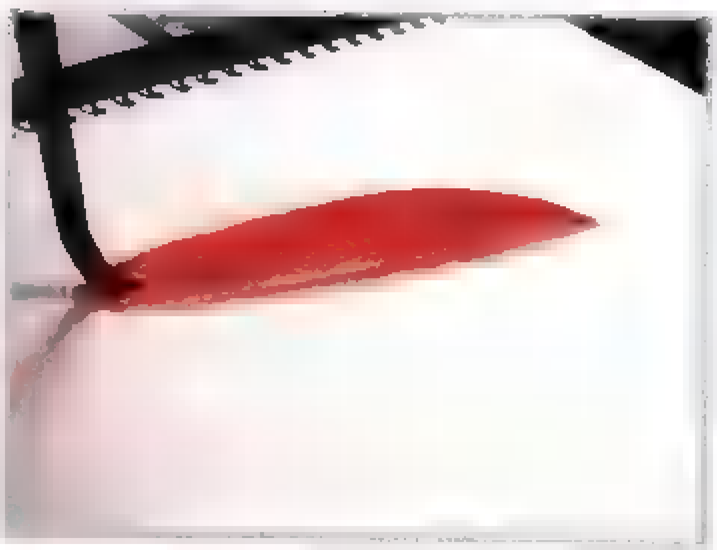
「03」

将画面所需上色的部分全部染上水分，此时可不用担心画到一半时水分就干了。

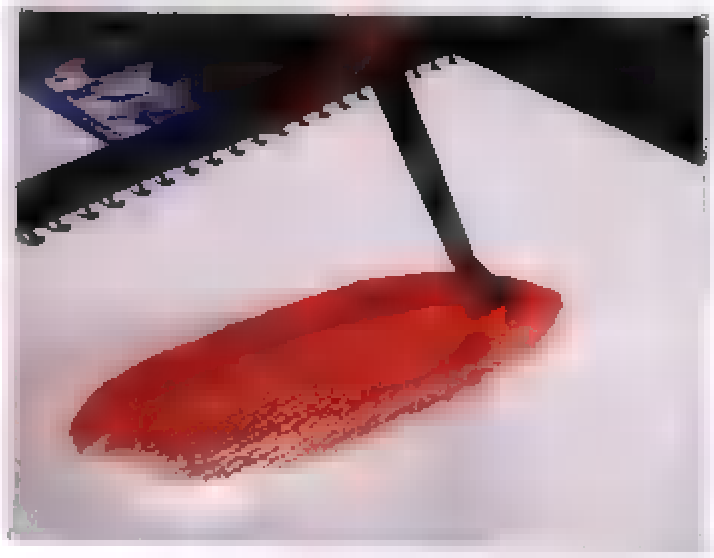
「04」

用橘红色来调色，由于需要大片染色，所以在调色时，要调足一次的颜料用量。

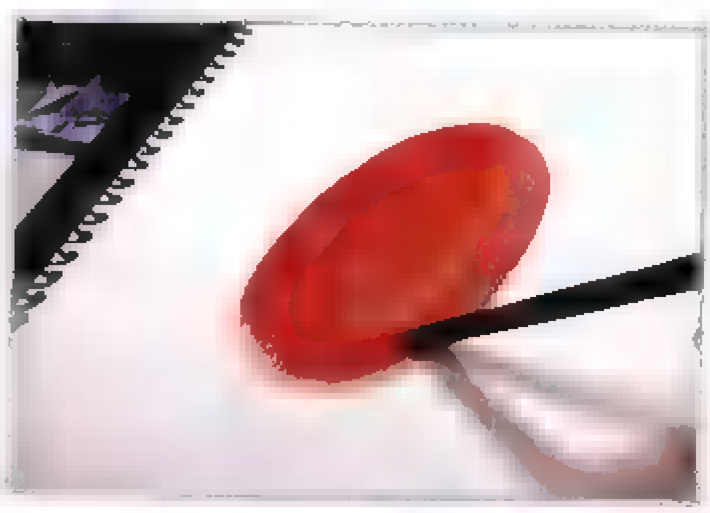
「05」

选择一个方向，均匀画出所需的颜色。

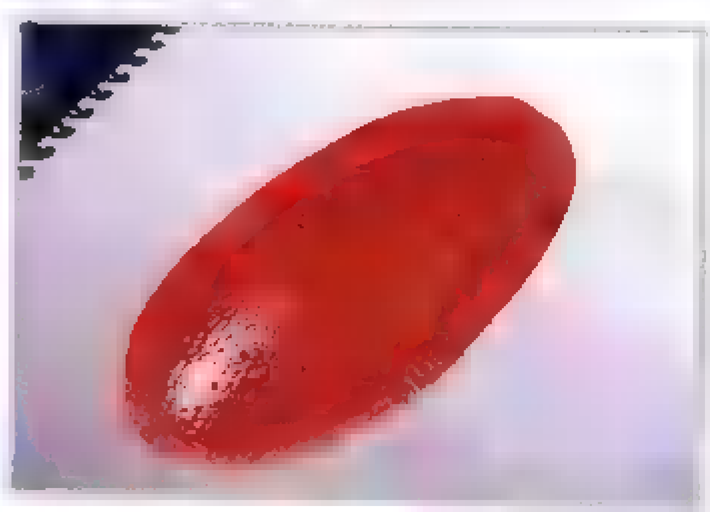
「06」

对于不太均匀的地方，在水分未干前，稍微将颜色分布均匀。

「07」

若要再上更深的颜色，或让颜色相容，也可趁水分未干时进行操作。

「08」

上完色后，等待片刻，让颜色干透。

「09」

待水分干了之后，原本看似是深渍的部分，也会融合在纸张里，变得很自然了。

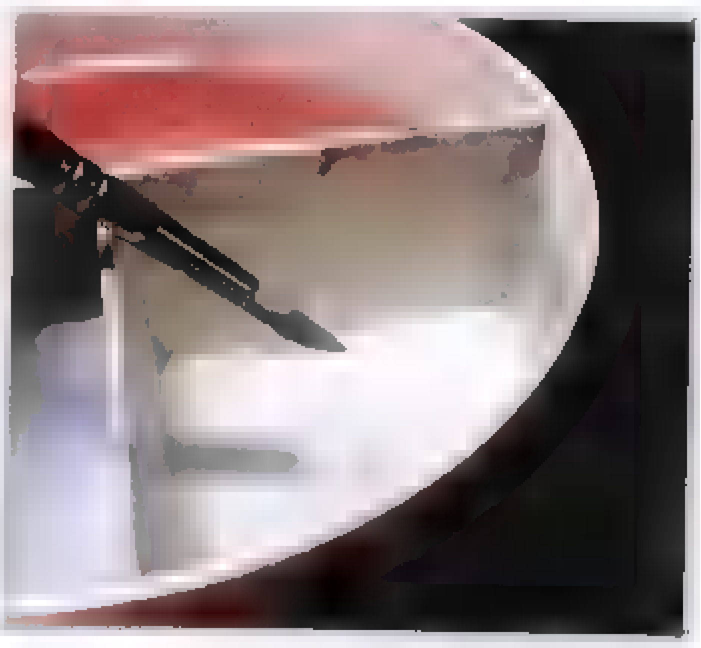

「10」

完成后，将笔洗干净即可。

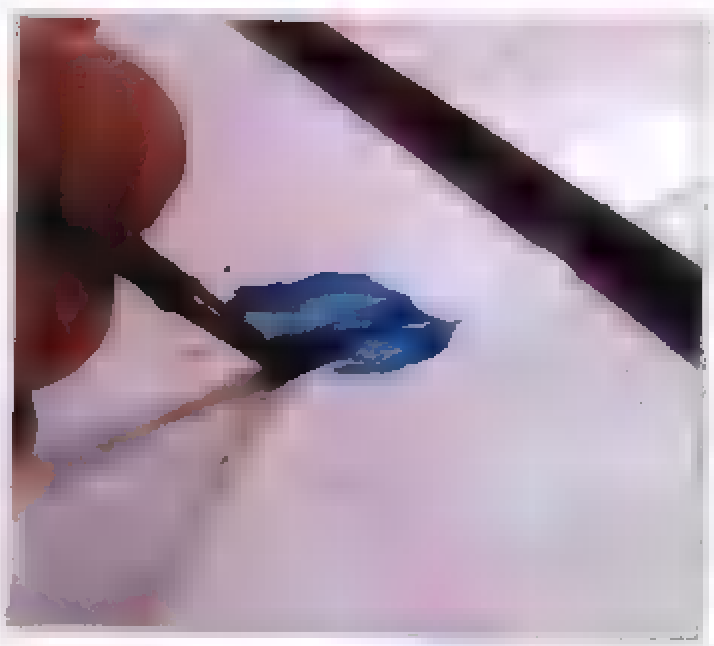
3.7 渐变

将需要使用的多种颜色在调色盘上先调好，将大小适中的笔洗干净，让笔毛里含有80% ~ 90% 左右的水，另外的 10% ~ 20% 则让笔前端蘸满已调好的颜色，后端则保持为清水状态。用另一支笔在纸上涂一层清水后，再用蘸了颜料的笔，朝同一方向染开。由于纸上的水和笔后端的水共同作用，颜料便能够很自然地染出渐变来。

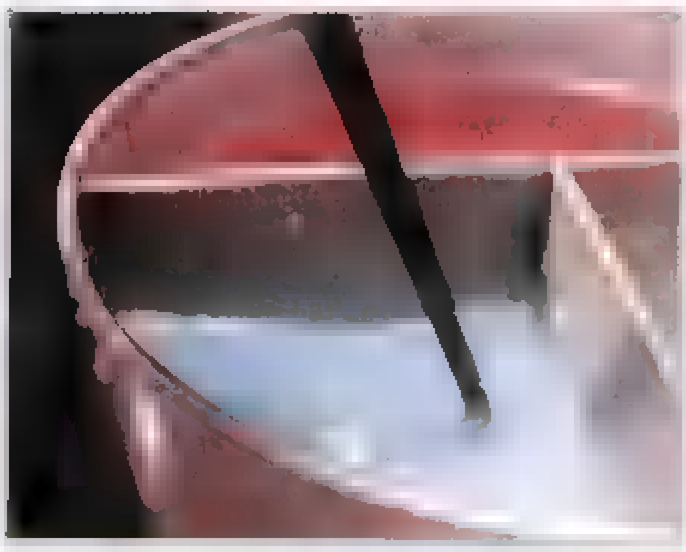
「01」

将干净的笔蘸满清水。

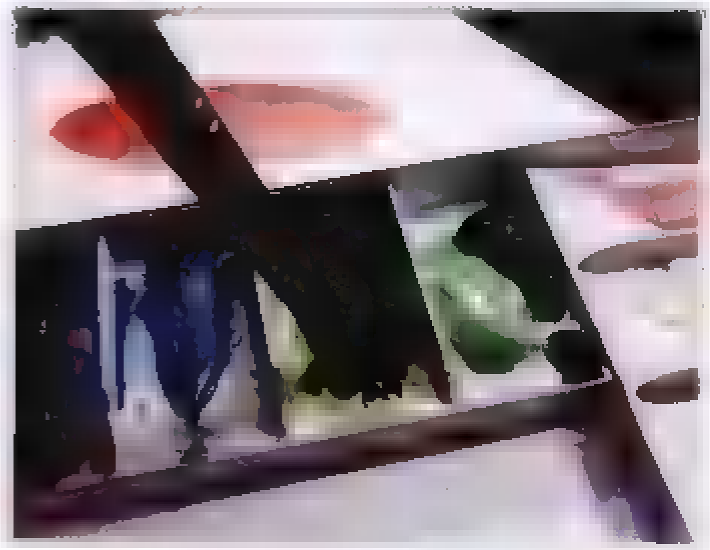
「02」

蘸取蓝色，在调色盘上将颜色调好。

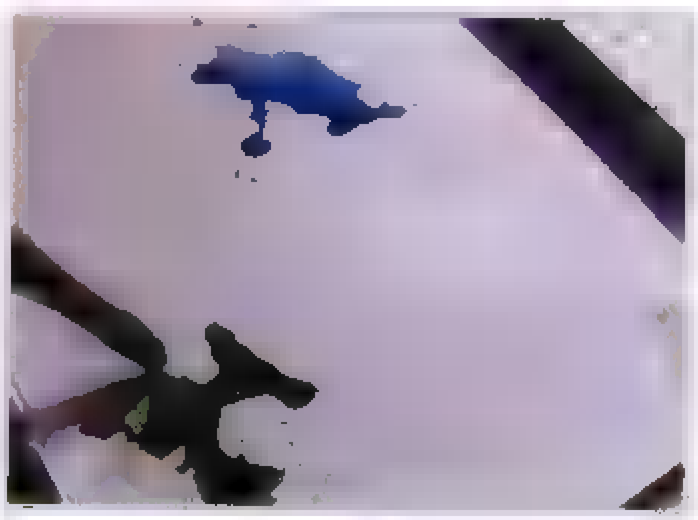
「03」

由于要让两种颜色自然地相融在一起，所以在调第二种颜色之前，要先将笔洗净哦！

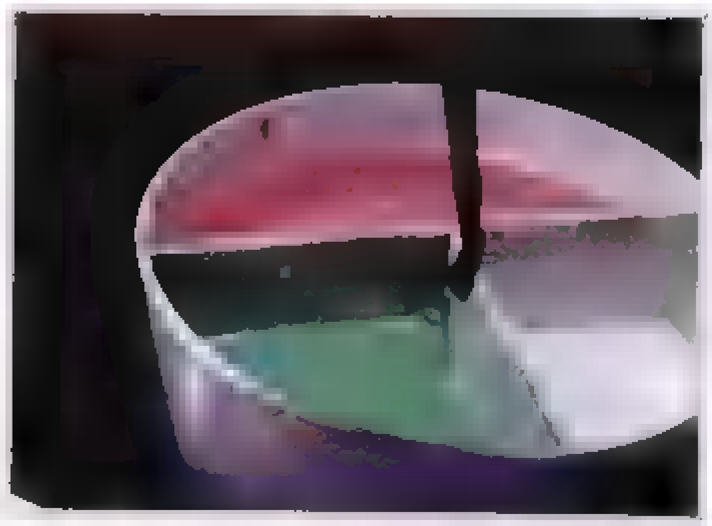
「04」

继续蘸取第二种颜色——绿色。

「05」

在调色盘上调匀绿色。

「06」

两种颜色都调好之后，将笔洗干净。

「07」

将大排笔蘸满水，以水不会滴下来为准。

「08」

在要染渐变效果的纸上，大片地涂上水分。

「09」

接着用较大的水彩笔，在笔尖的1/3~2/3处蘸取第一种颜色。

「10」

找一个好下笔的方向，顺势将蓝色画上较重的几笔，让颜料集中在前几笔上。

「11」

后面几笔的颜色会逐渐变淡。

「12」

画到没有颜色或到了其他颜色区域内时再停止。

「13」

接着蘸取绿色，用相同方式将绿色从另一个方向往蓝色方向涂过去。

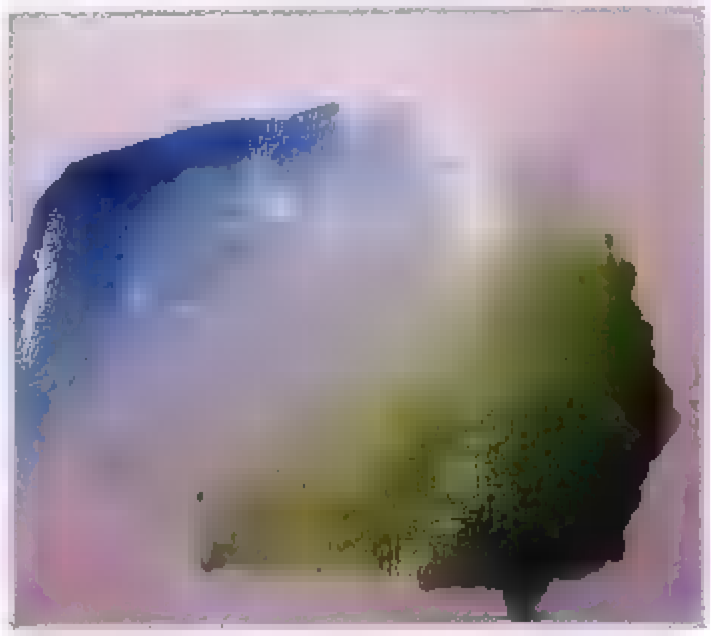
「14」

将绿色轻轻地叠在蓝色上，让两种颜色能相融在一起。

「15」

色调大致涂好之后，再用笔将不均匀的部分稍微修饰推平。

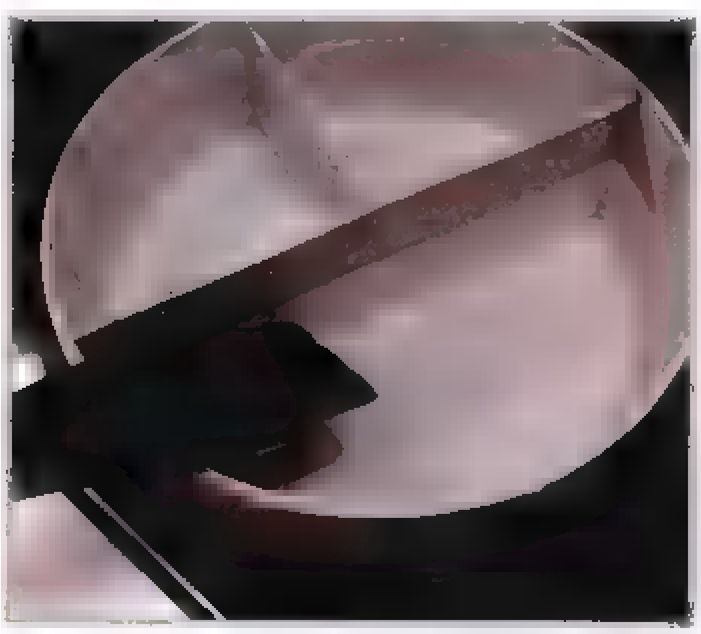

「16」

绿色与蓝色会在中间[redacted]分渐渐融合，等水分干透后，便可完成渐变效果了。

3.8 上底色

一张[redacted]有时需要一个统一的色调，这时可染上一层淡淡的底色，待纸完全干透后，再进行其他的上色。染底色时只需将图画纸均匀地涂上一层水，用大[redacted]蘸上自己喜欢的颜色，在纸上染开后等待干透即可。

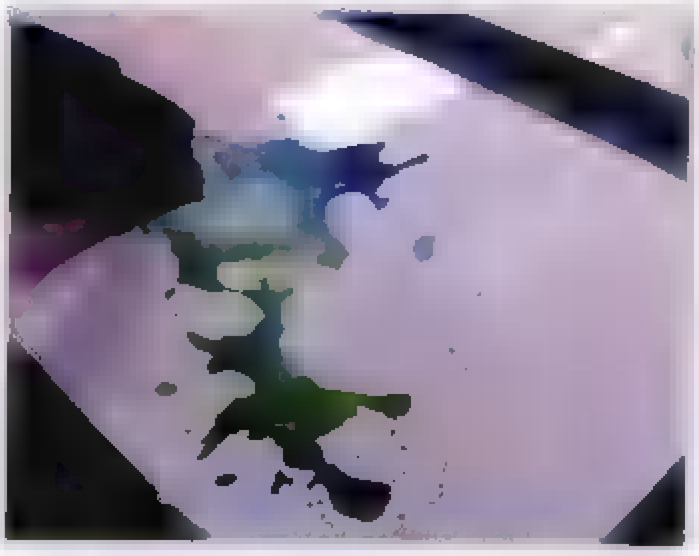
「01」

将大排笔洗干净，然后蘸取水分。

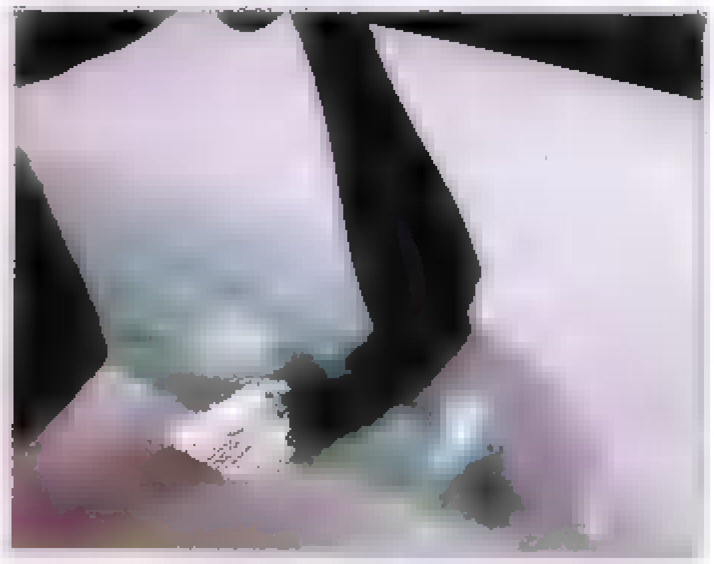
「02」

在纸张上要上底色的范围内涂上大[redacted]清水。

「03」

仍用排笔来进行染色，蘸取所喜欢的颜色。

「04」

将该颜色涂在已染湿的纸张上，由于纸张上有足够的水分，所以颜色会轻易地染开。

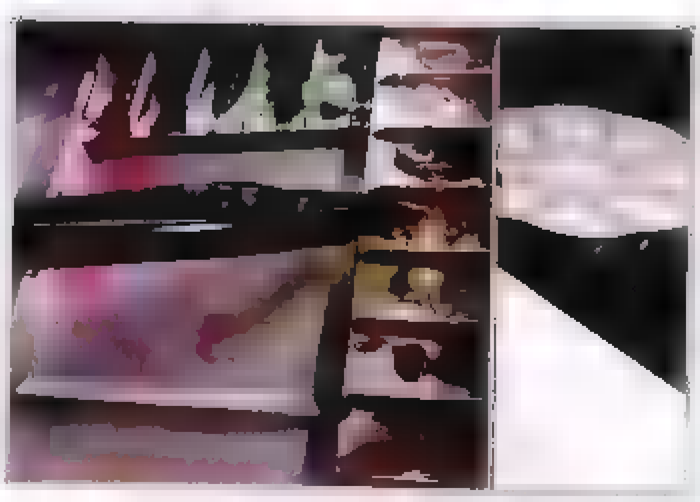
「05」

再蘸取其他颜色。

「06」

由于水分仍很多，所以进行第二种颜色的染色时，也能轻易地使颜色融合在一起。

「07」

若要营造出浪漫的氛围，在染底色时，可以蘸取四五种颜色来进行染色。

「08」

使用排笔上色时，最好从头刷到尾，而且使用相同的力道，尽量不要从中间开始下笔，否则会造成积水。

「09」

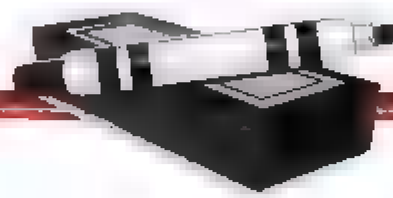
染完后，静置等待水分干透，上底色就完成了。

小影的小提醒

画一张满意的彩稿并不难哦！只要经常练习这些基本技法，不久之后就能运用自如了，甚至找到自己独特的上色方法。

画彩稿时，最重要的便是色料与水融合时所呈现的不同变化，只要多多练习如何调配水分即可。

3.9 单边染色

只处理线条某一侧的渐变晕染，称为单边染色。一般仍用渐变的方式晕染颜料，但不同的是，为了在一侧出现清晰的边缘，建议将笔尖的颜料浓度或稠度提高，这样可以较好地控制颜色染开的范围。

「01」

将笔洗净，在笔头上蘸满水。

「02」

在笔前端的1/3处蘸取颜料，后端的2/3处预留出渐变用的清水。

「03」

如图所示，在约1/3或更少的笔尖部分蘸色即可。

「04」

下笔时以笔画一侧为锐利的切面开始，往另一侧方向运笔。

「05」

用笔尖推色，后端铺水，当笔尖滑过时，会有预留的水分晕开。

「06」

试完后，再用其他颜色试一次，但是运笔的方向要不同。

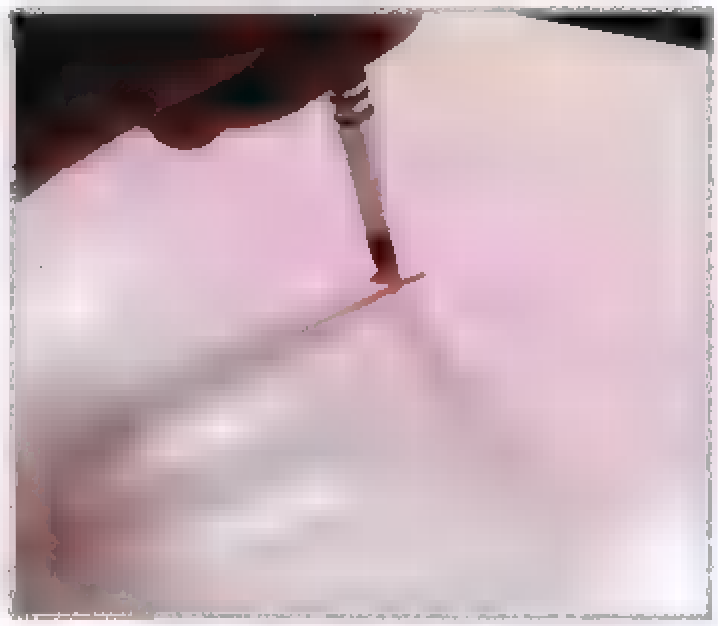
3.10 自然晕开

在纸张充满水分的情况下，才能成功地使用此技法，这样可营造出潮湿的感觉，但要注意所选的纸张要适合进行晕染或能涂上大量的水。

「01」

先将所喜欢的颜色或要推色的颜料调好。

「02」

此处我们使用已上完底色，但是画面上仍含有很多水分的图来进行我们的自然晕色。

「03」

蘸取稍浓的色料，在充满水分的纸张上轻轻下笔即可。

「04」

勾勒出的花瓣会随着纸张上的水分自然扩散开来，形成潮湿感。

「05」
趁水分未干时，也可喷洒一些颜料，喷洒出来的小圆点在如此潮湿的纸张上也会形成一个个漂亮的晕点。

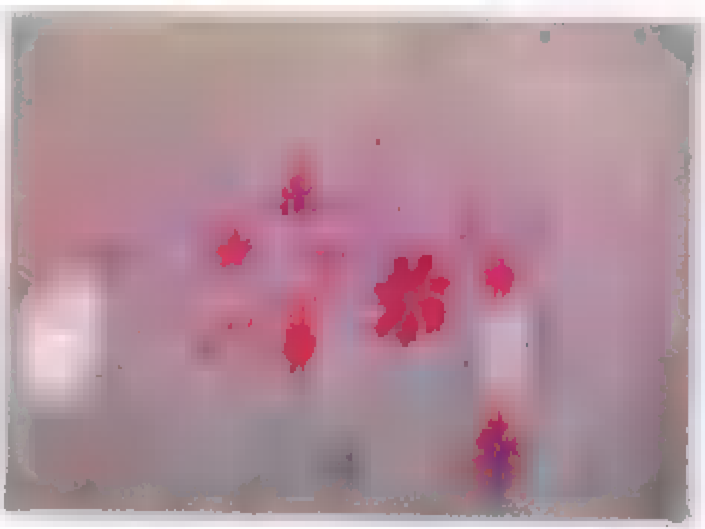
「06」
可以用白色或其他颜色，以手绘画圈的方式绘制小毛球。

「07」
若不喜欢颜料扩散得太大，可以等待水分蒸发一些后再进行绘制。

「08」
再用些许的天蓝色点缀花蕊及其他颜色，可以获得不错的效果哦。

「09」
完成后，静置片刻待水分及颜色充分融合并干透即可。

本章将用两张彩稿，
分别示范肤色、头发、眼睛等部位的画法，
希望各位能跟着小影
一步步完成美丽彩稿的绘制。

第4章 STEP BY STEP

4.1 曲烟染枫月

肤色

对于肤色的调配，如果女生为主角，肤色要稍微调淡一些、粉嫩一些。所以对于肤色，可根据角色来决定是否需要调亮颜色，或者加入粉红来衬色。

「01」

调出自己喜欢的肤色，先滴入ECOLINE226号亮黄彩色墨水，约4/5的量。

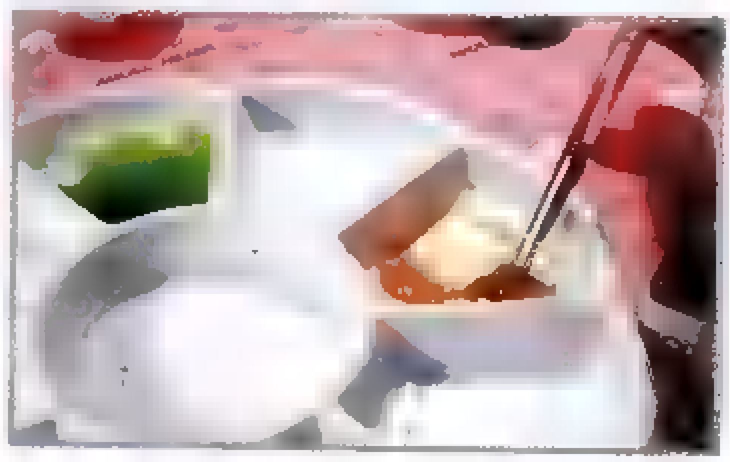
「02」

再选择玫瑰红彩色墨水，滴入约1/5的量。

「03」

加入3～5滴或更多的水，将颜料调稀。

「04」

用水彩笔均匀调色。

「05」

调完色后，发现纸上的颜色偏黄，不是我们理想中的颜色。

「06」

为了营造出稍显红润的肤色，再加入一点红色。

「07」

加入红色时要注意，不可一次加入太多，最好滴入微量的红色来调色，这样才能更准确地得到所需的颜色。

「08」

调完理想的肤色后，可以在纸上试色，若是理想的颜色，就可以开始进行上色了。

「09」

先在要上肤色的脸部涂上一层清水，尽可能沿着轮廓线来染色。

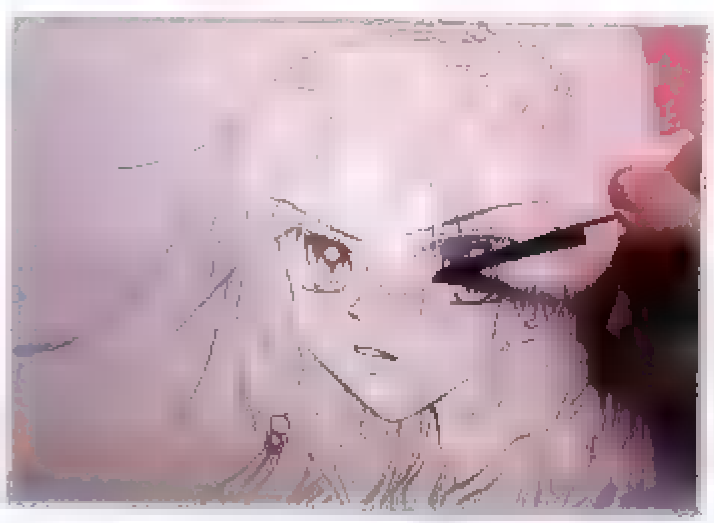
「10」

避开眼睛中留白的部分，继续在其他部分涂上清水。

「11」

脖子与脸部比较接近，可以同时进行染色，所以将脖子和耳朵同时涂上一层清水。

「12」

涂完清水后，就可以开始进行染色了。先从边缘染向中间，因为边缘处通常有阴影，需要较深颜色才能显出立体感。

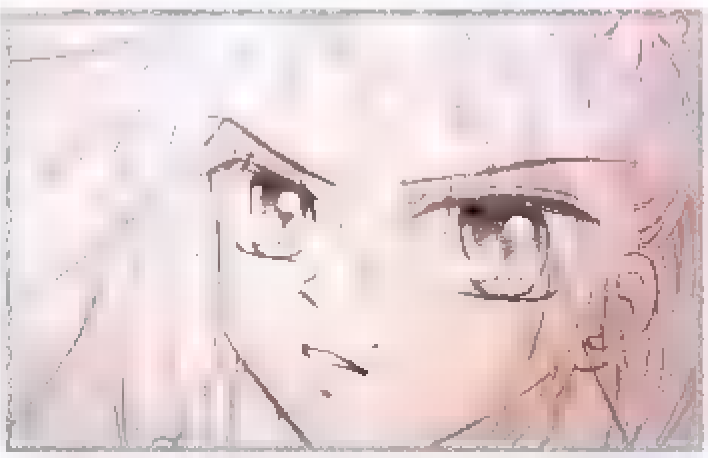
「13」

染过一层后再染一次，以加深阴影，例如鼻影、刘海下、脸与脖子的交接处。

「14」

耳朵的构造是向内缩的且很复杂，为了使其有内缩及退后感，要记得多叠几次肤色，加深此部分的颜色。

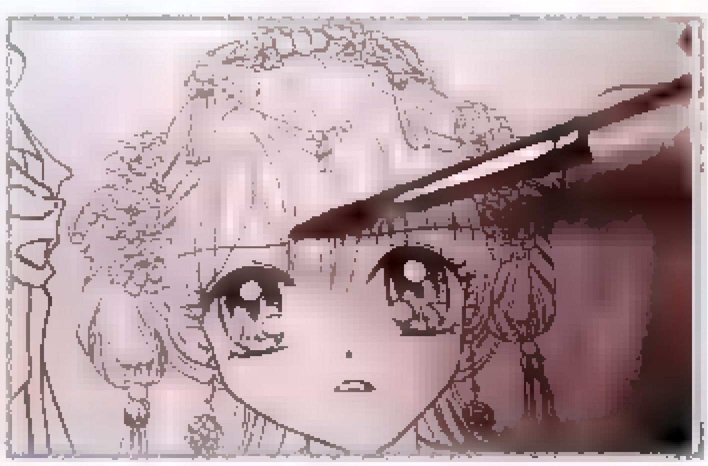
「15」

大致完成脸部的染色后，可静待水分变干后，再进行较为清晰的晕色。

「16」

等待第一张脸变干的同时，可以为第二个人物的肤色上色。通常，一次所调的肤色颜料量，约为整张图全部肤色的用量。

「17」

蘸取清水，再次从人物的脸部边缘开始向内染进来。

「18」

若人物较小，染色容易越界，所以尽量将颜色分布均匀，才不会导致干了之后，脸部会因为阴影较深处的颜色而分布不均匀，使人物有变形的感觉。

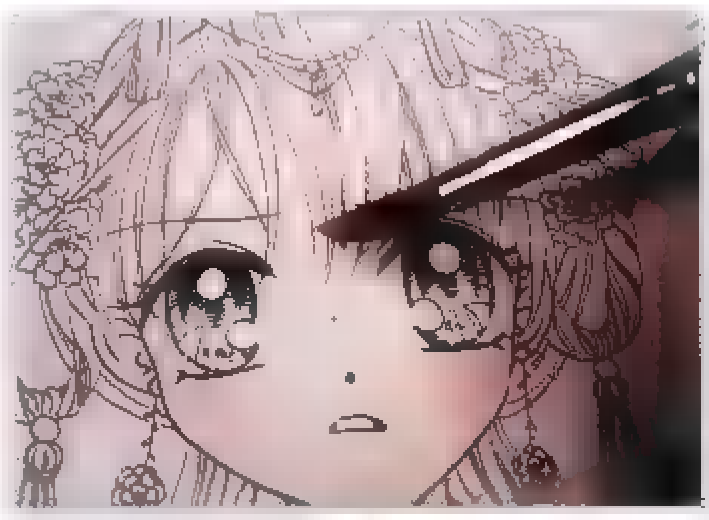
「19」

染完大致的肤色后，再点取微量的玫瑰粉红，在微湿的纸张上进行晕色，营造出淡淡的腮红。

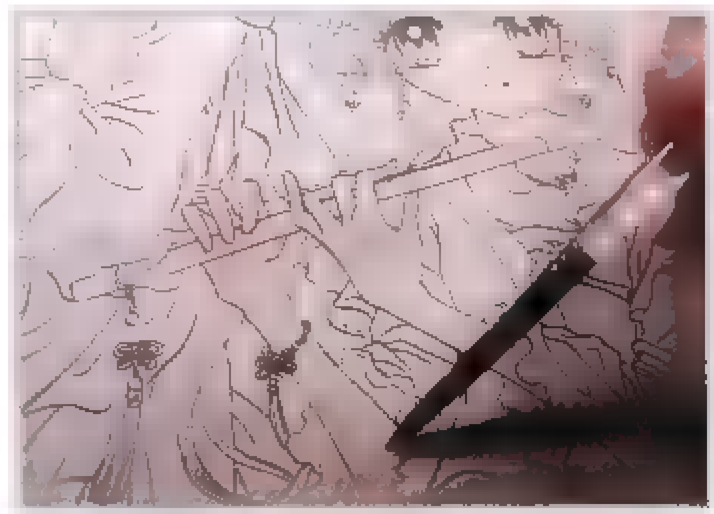
「20」

若觉得腮红过淡，可以一层一层地增补腮红，但切记不要补得太红哟！

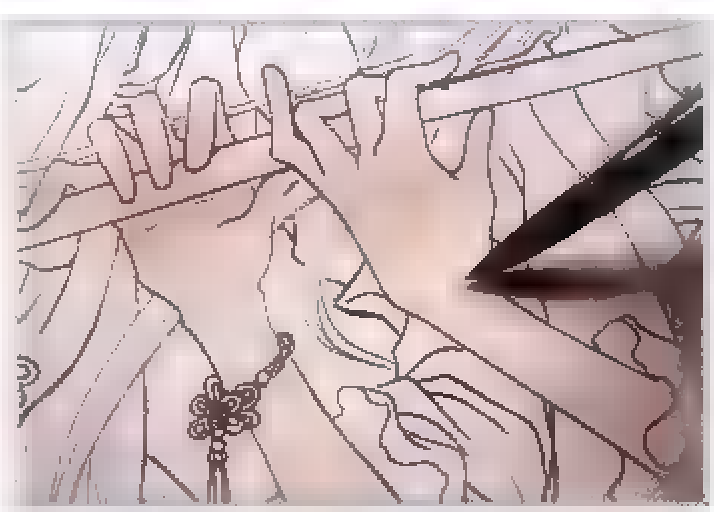
「21」

在额头、眼皮处都可以淡淡地染一层粉红色，营造出白里透红的皮肤感觉。

「22」

在染好肤色且未干的手部上，也可在手肘、指尖等处酌量染上一层红色，使人物的肤质显得更为粉嫩。

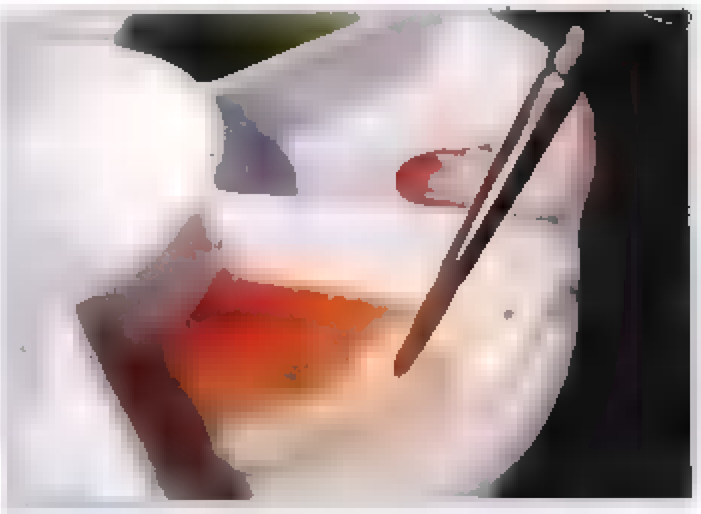
「23」

也可在手臂处酌量叠上淡粉色，有加深暗处的效果。

「24」

第二个人物的肤色完成后，进行最后一个人物肤色的染色。所有人物的第一层肤色染完后即告完成。

「25」

画到此时，刚才所调肤色中的水分会蒸发，颜料变得较浓，正好可以用来加深细部的阴影。

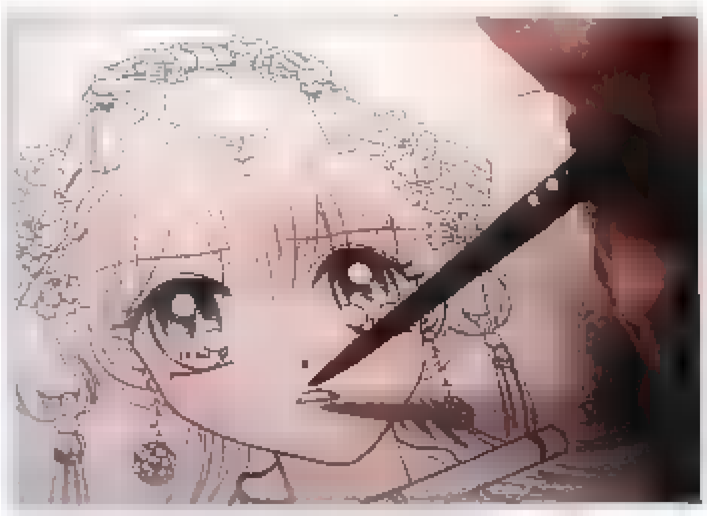
「26」

先从人物的眼窝处着手，增加眼部的深度。

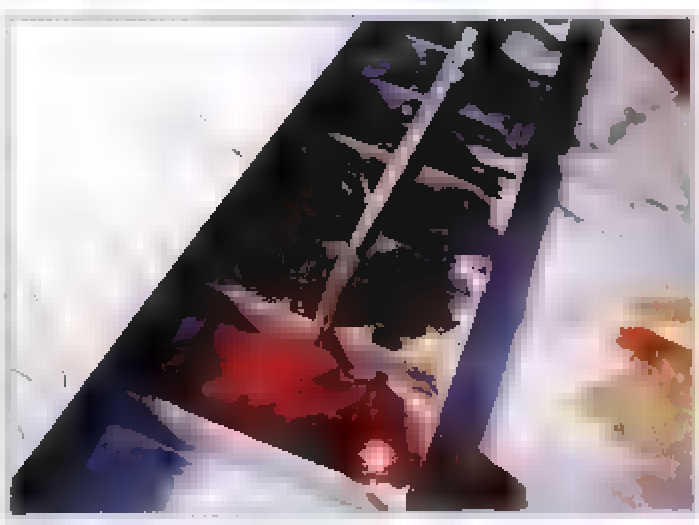
「27」

三个人物都要加深一遍，在发丝的阴影处，也可以进行这种加深操作。

「28」

接下来，在鼻子的阴影处及耳朵上，都再加深一次阴影。

「29」

接着用2号细笔来点绘女生唇部的色泽，在此选择橘红色并加入一些水，调成稍淡的红色。

「30」

沿唇的轮廓先描一圈，再用单边染色及晕色的方式，让唇色自然分布开。

头发

美丽的发色与层次感，往往是决定画面是否漂亮的关键之处。我通常都会多上几层色彩，来凸显此部分的色调。

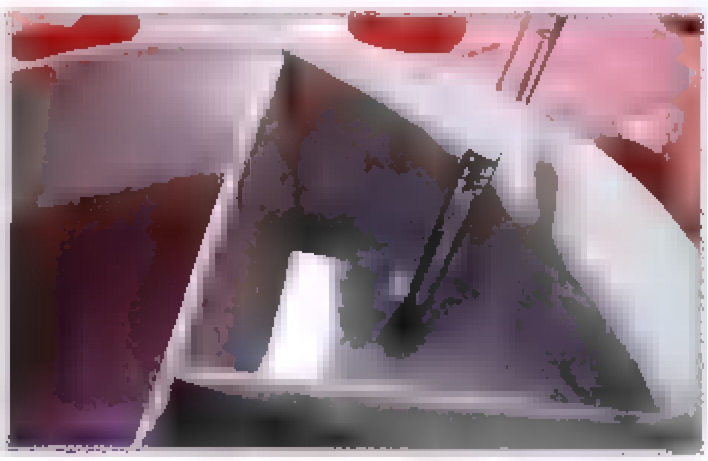
「01」

调制头发所需的底色，由于女生的头发为褐色，所以选择亮黄作为底色。

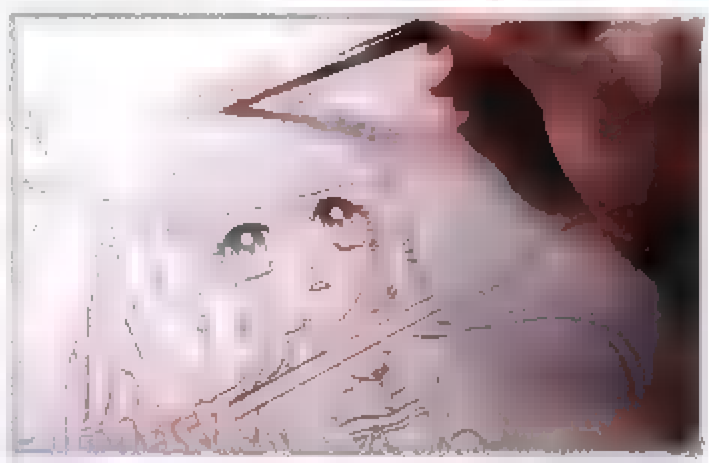
「02」

在调色盘内加水，调稀亮黄色的颜料，必要时可溶入刚才剩余的肤色，使发色有了肤色作为基底，[redacted]与脸部更为融合。

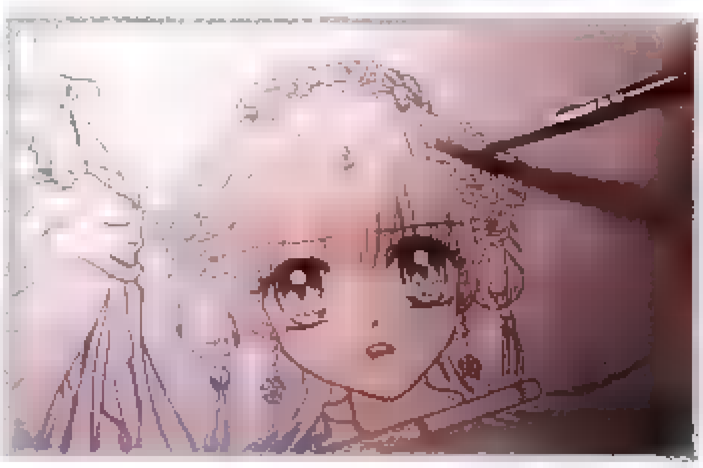
「03」

调完头发的底色后，必须将笔清洗一下。

「04」

在头发部分涂上适量的清水。

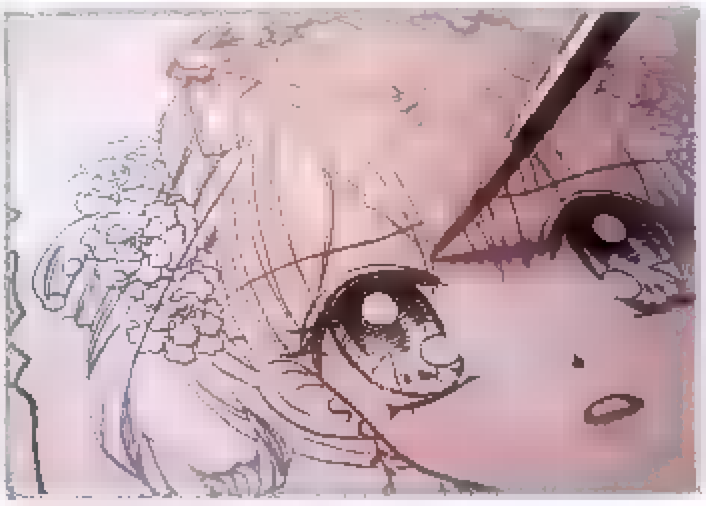
「05」

开始上底色，由头顶开始往下染。

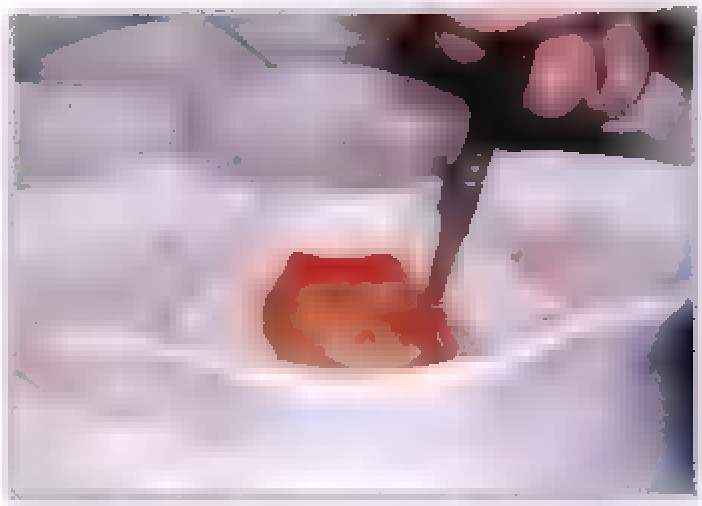
「06」

涂清水时，尽量将水涂在要染的范围内，才不至于弄脏不想染到的部分。

「07」

染至头发丝尾端处，稍微收一下笔，使发丝不至于太突兀而超过发线。

「08」

接着用浅褐色加深刚才剩下的黄色颜料，染深较暗部的头发。

「09」

在每一发束的暗部进行局部的加暗，刚才所上的亮黄底色便会转为较亮的反光面。

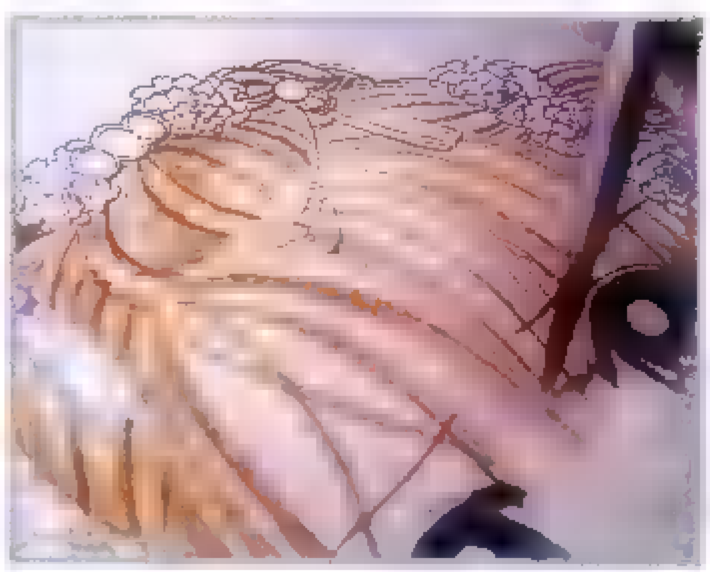
「10」

用ECOLINE411号的茶色加深刚才剩下的颜色，作为暗处的第三层颜色。

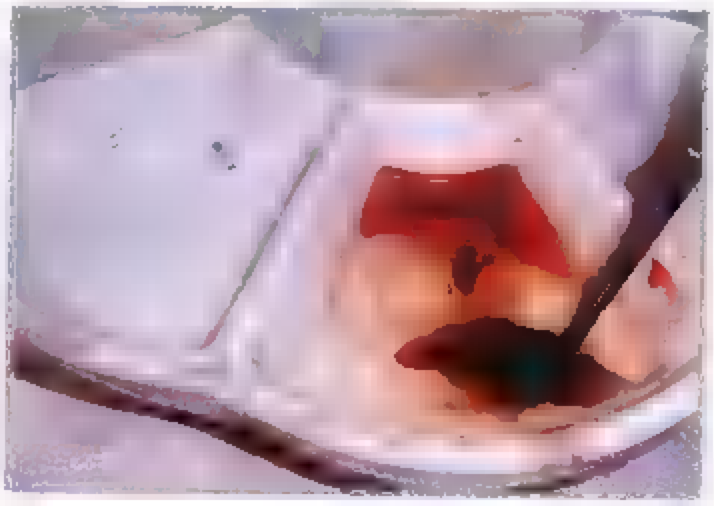
「11」

从发丝更为阴暗的地方下笔，甚至可以在第一层至第二层的淡色中，自然增加一两束的深色来加强层次感。

「12」

在发尾部分做些修饰，使发丝显得更有立体感。

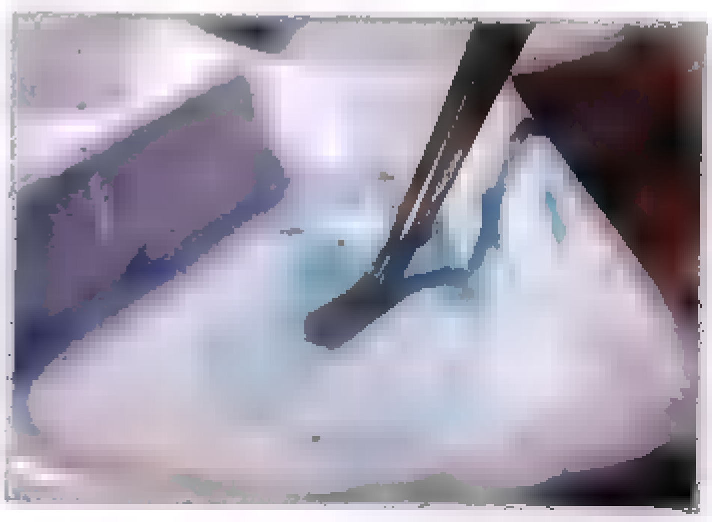
「13」

接着调出更浓的深茶色作为第四层的颜色。调制这层颜色时，建议加深色彩的浓度。

「14」

将刚才调好的深茶色涂在更深的发丝交叠处，即完成了发色的层次绘制。

「15」

完成第一个人物的发色后，再来调第二个人物的发色，在此使用淡蓝色。

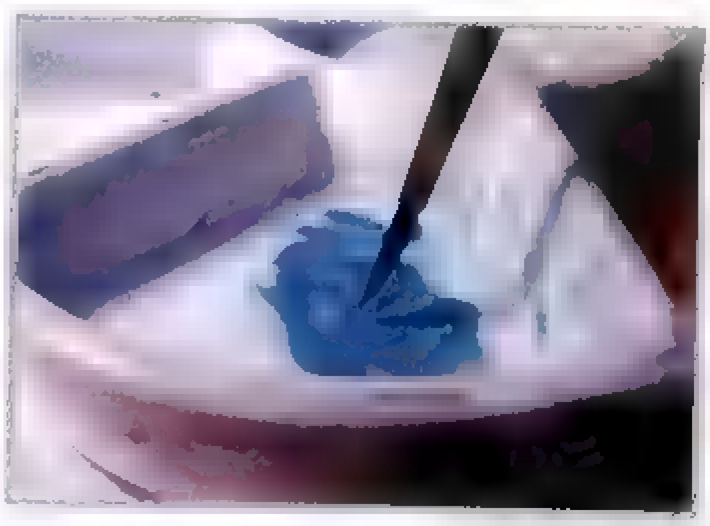
「16」

在人物要上发色的地方涂上一层清水，从上往下进行染色。

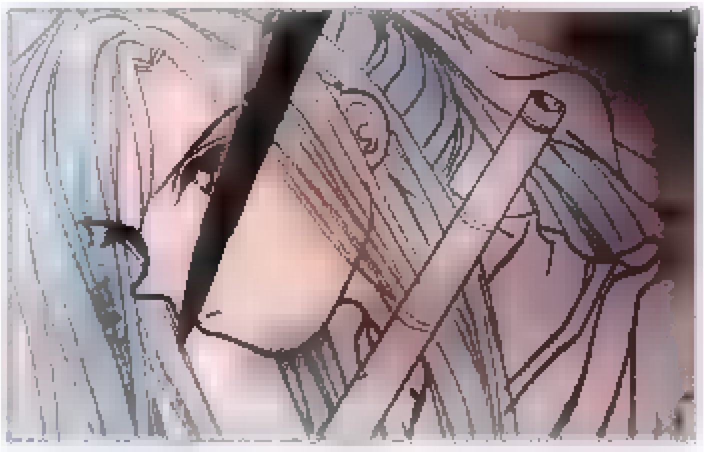
「17」

适量蘸取更深的蓝色。

「18」

在调色盘上滴水将颜色调匀，记住浓度要比第一层浓，才能营造出厚实感。

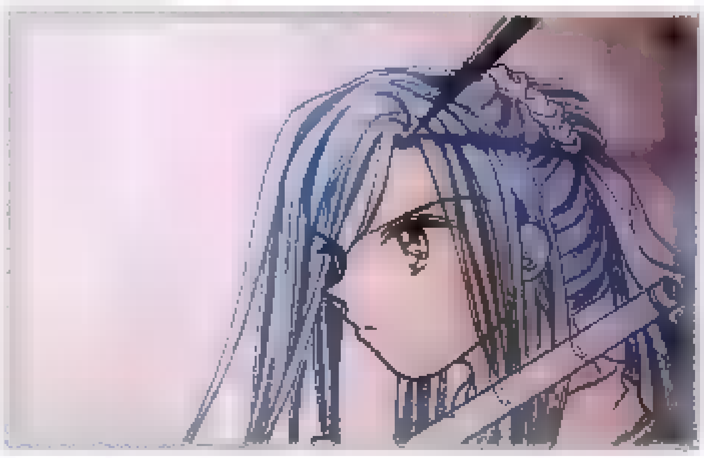
「19」

依照前一个人物的画法，在发束相叠的较深处绘上较深的蓝色。

「20」

由于蓝色属于加深后也不会过于突兀的色彩，所以可在上第三层深色时，蘸取更深的蓝，不需使用调色盘，直接绘制即可。

「21」

别忘了在每一个与黑线交会的地方或发型暗处，都补上一层较深的颜色。

「22」

完成第二个人物的发色后，来绘制这张图最大角色的头发，在此选择ECOLINE579号的浅紫色彩色墨水作为头发底色。

「23」

这种紫色少了点蓝紫色的深色感，所以再加上一点蓝紫色来调色。

「24」

由于人物比较大，要让水分在染完底色后才干，只能采用两种方式，一种是分为多个部分进行，另一种是多染一点清水，然后快狠准地上完底色。

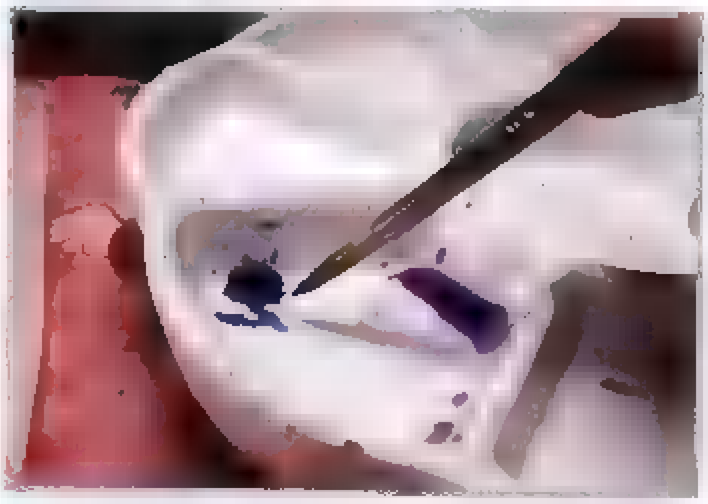
「25」

以头的上半部分为分界，先对头的上半部分染底色，趁水分未干前尽快染上已调配好的浅紫，可以根据情况留下反光处。

「26」

完成头顶上半部分及右半部分的染色后，逐步完成左半部分的染色。

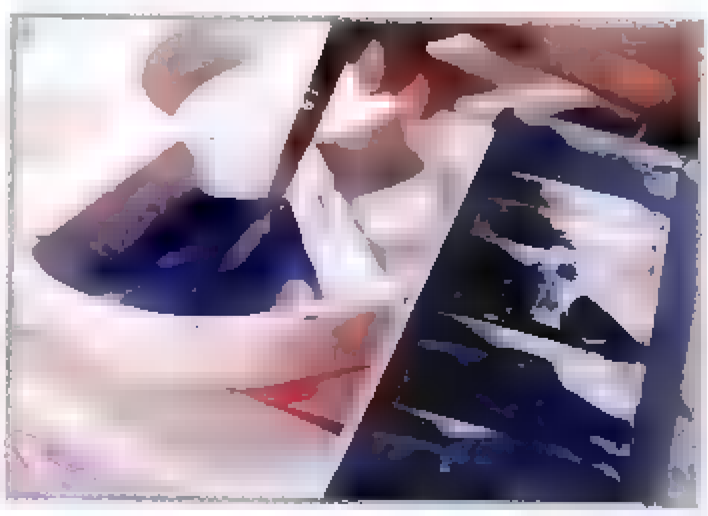
「27」

调配第二层发色，再加入些许的蓝紫色，以加深紫色。

「28」

画完第一层底色，等待其稍干后再对第二层发色进行涂抹。如果有需要可以加深颜色，让颜色看起来更鲜明。

「29」

继续调配第三层发色，使发色的明暗层次更具有立体感。

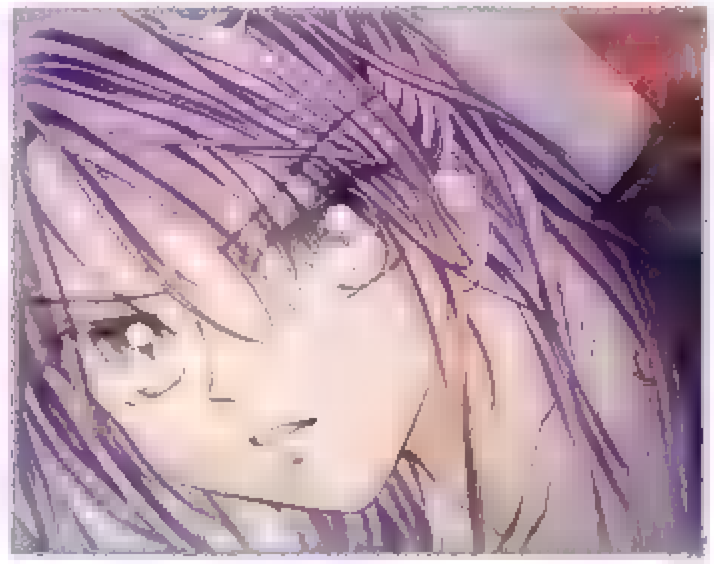
「30」

调色完成后，先在白纸上试色，看看是不是我们需要的颜色。

「31」

如果对颜色感到满意，那就在发丝的暗面先染上第二层颜色吧。

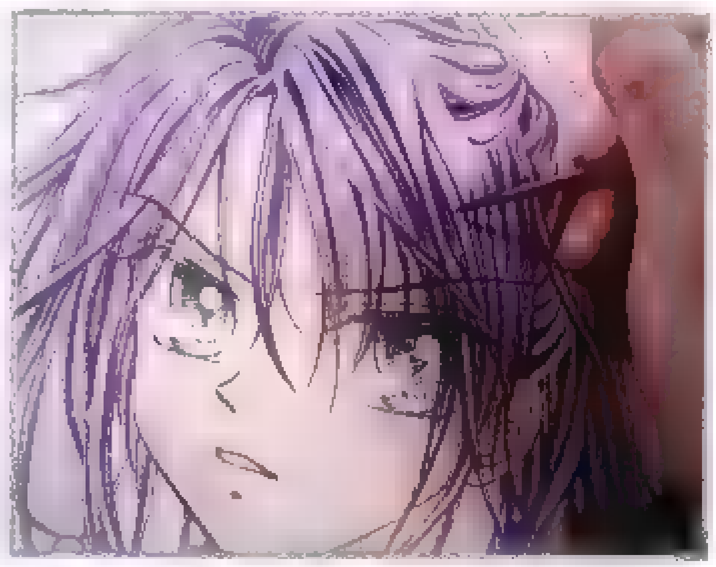
「32」

逐步染完各处发丝的第二层颜色，通常都会沿着黑线来决定明暗边。

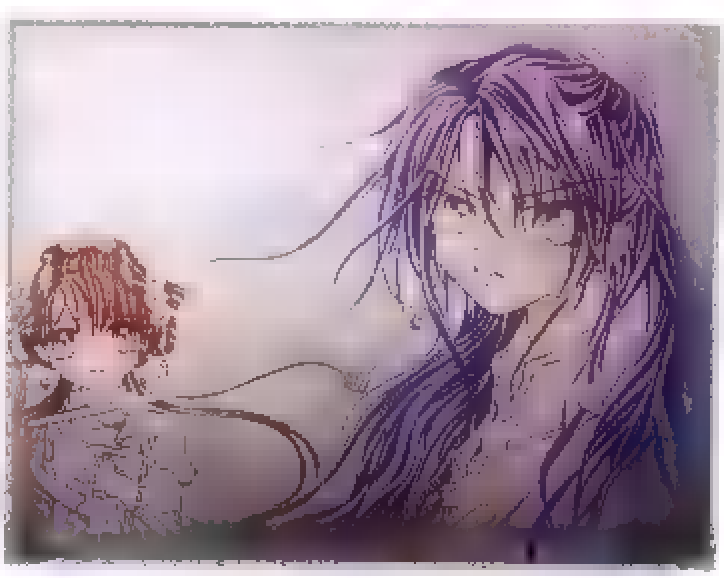
「33」

最后，将黑色的颜料调入不断加深的蓝紫色里，作为最深一层的发丝颜色。

「34」

由于这种颜色是最深的，所以不需要给全部的发丝都描上深色，只需在发丝较密处或堆叠处，酌量描上即可。

「35」

此时3个人物的发色便染完了。

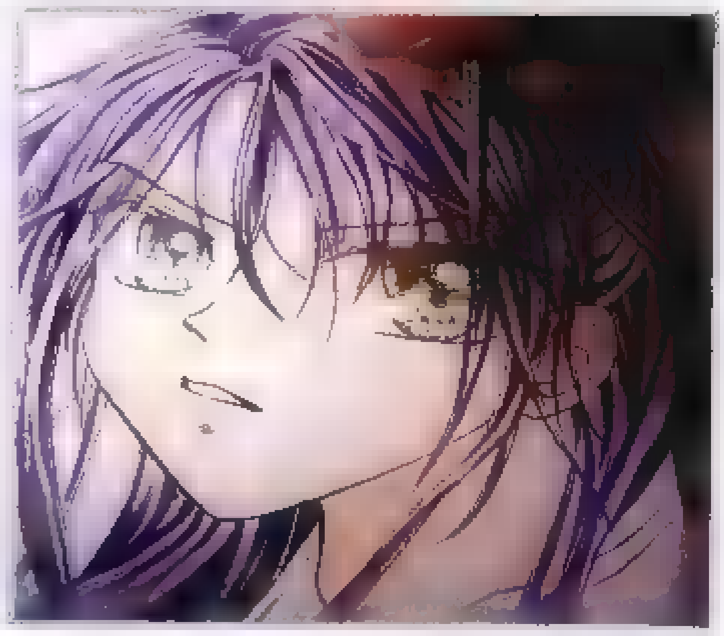
眼睛

眼睛具有画龙点睛的功能。处理眼睛的色调时，应着重于明暗的对比，极亮与极暗之处便成为非常明显的地方。

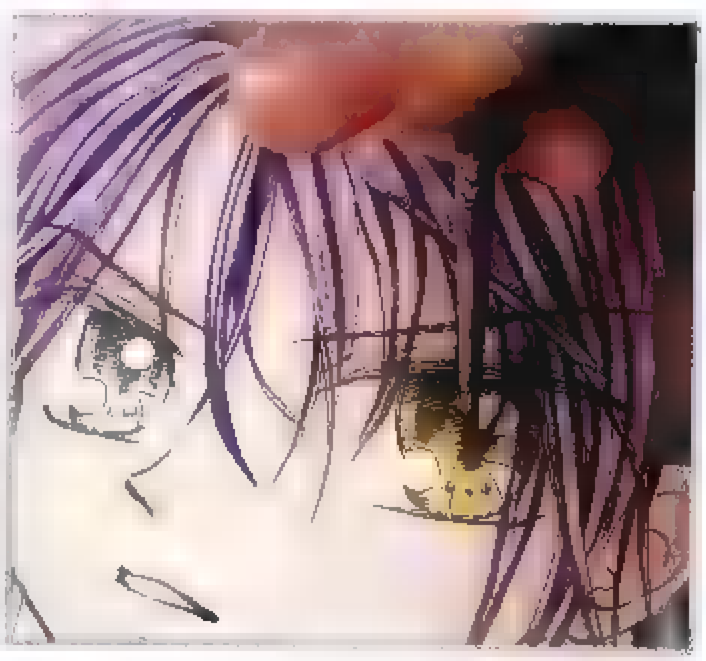
「01」

先调配出所需的两种颜色，分别是反光部分较亮的颜色和其他较暗部分的颜色。

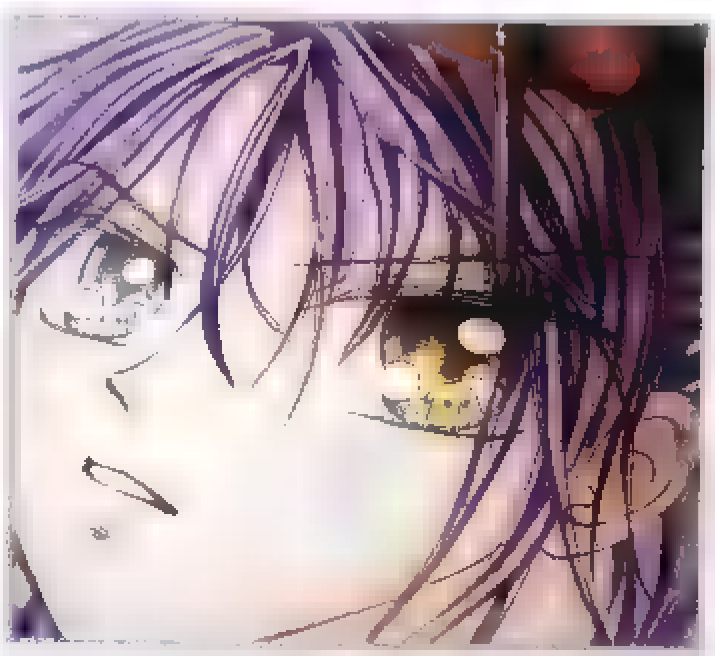
「02」

在眼睛处涂上一层水后，先将亮色部分由下往上涂染。

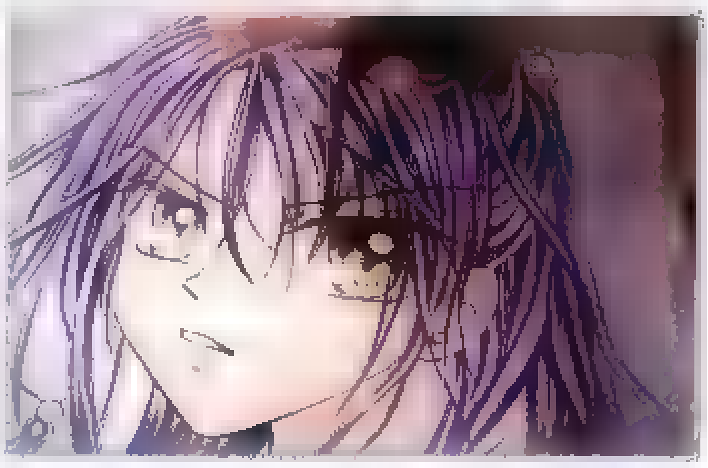
「03」

蘸取第二层的颜色时，浓度可以加深，此时由瞳孔较黑部分开始上色。

「04」

绕过中间大面积的反光部分，以它为中心，在周围都染上第二层深色。

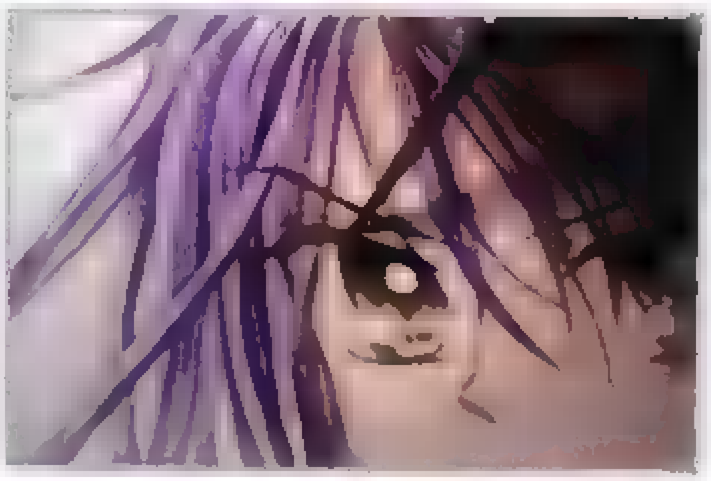
「05」

在所剩的颜料中加入黑色，此时颜料的浓度增加了，在较湿的纸上进行涂抹比较容易控制染开的范围，上眼睑处也可以涂上此颜色。

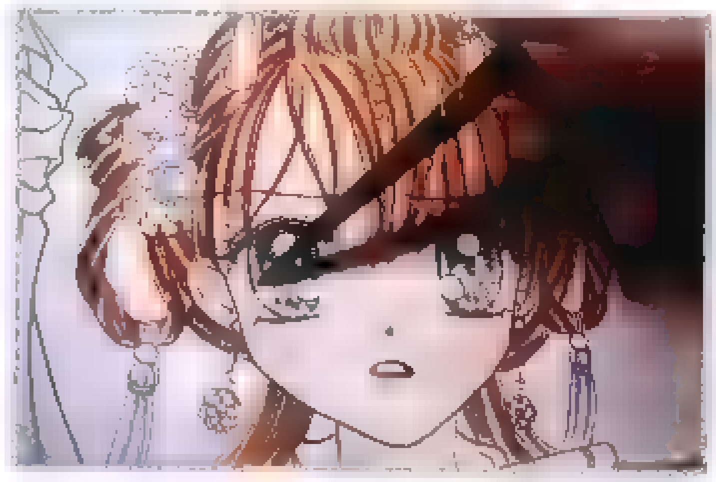
「06」

接着将笔上剩余的颜料涂在眉毛处，修饰眼睑部分。

「07」

用此方法描绘另一只眼睛，可多利用笔上剩余的色料来描眼廓，让眼睛更有立体感！

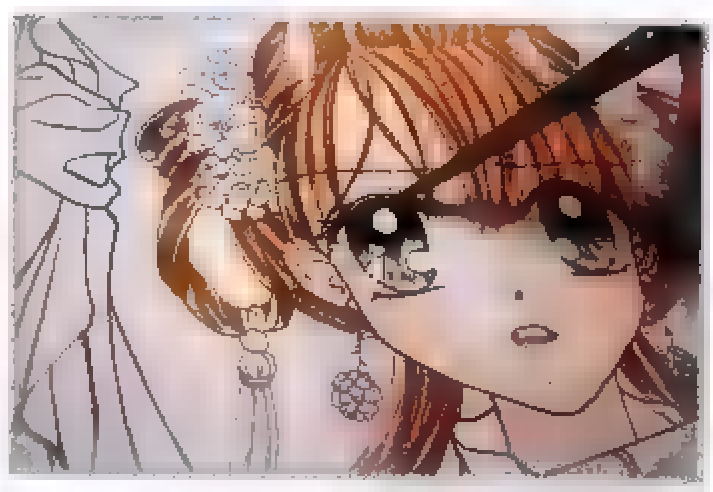
「08」

将第二个人物的眼睛设为黄色加亮绿色，先将这两种颜色调配好，仍使用前面讲解的步骤和方法逐步完成。

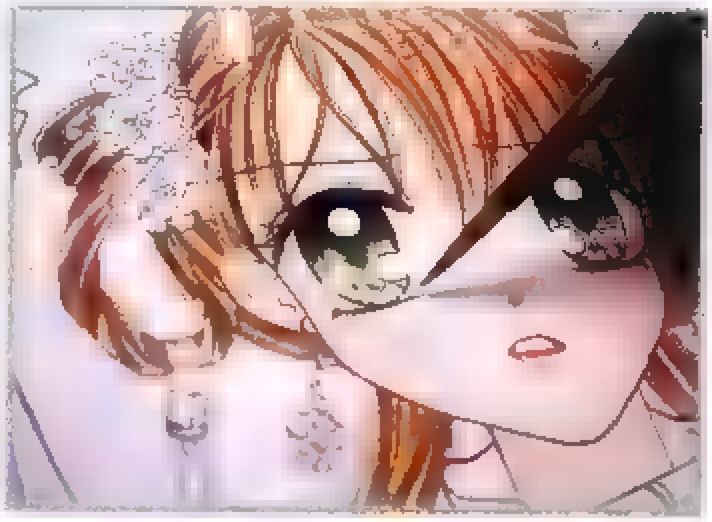
「09」

虽然设定的人物眼睛是较亮的颜色，但是建议在靠近瞳孔处，最好能加深或加黑眼睛的色彩，这会让眼睛显得更加有神。

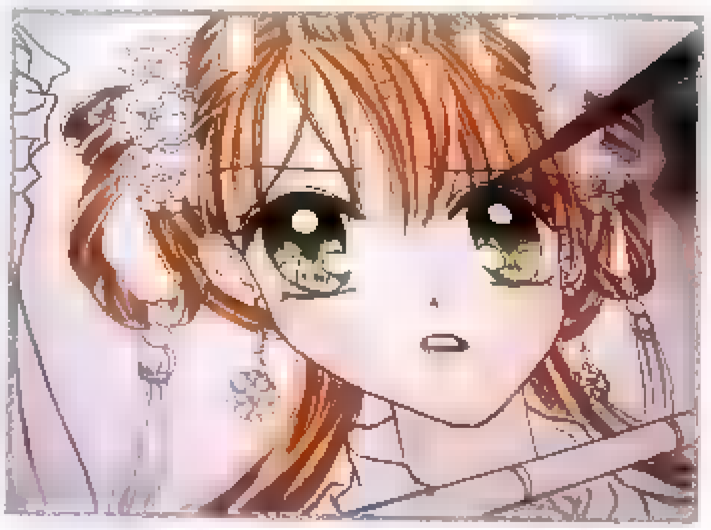
「10」

用笔上剩余的深绿色作为上眼睑的底色，由于颜色比较重，所以容易将人们的目光吸引到人们的眼神上。

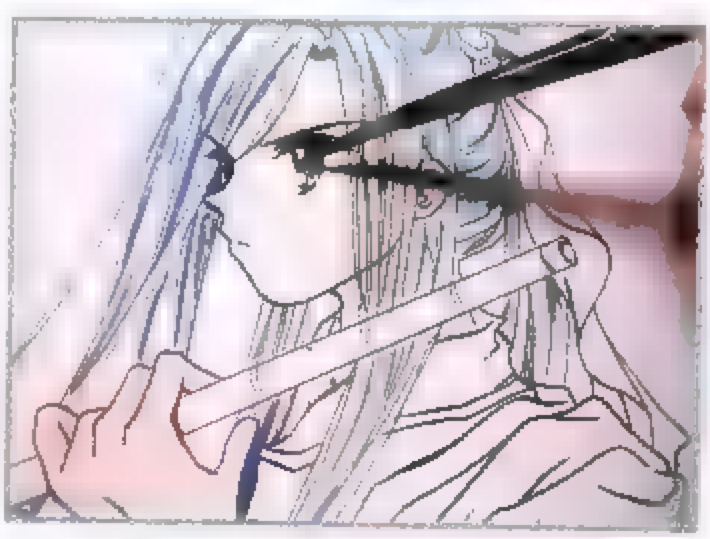
「11」

若要让眼神有一种迷茫感，可以用同色系中的浅色，在眼睛轮廓及眼睑处加一层色晕。

「12」

另外，人物的双眼皮处也是关键哦，可以选择不同的颜色或相同色系的颜色来作为此人物的眼影色彩。对于男性来说，建议用咖啡色系或肤色系来着色。

「13」

对于另一个人物，也按照前面两个人物的方法完成上色。

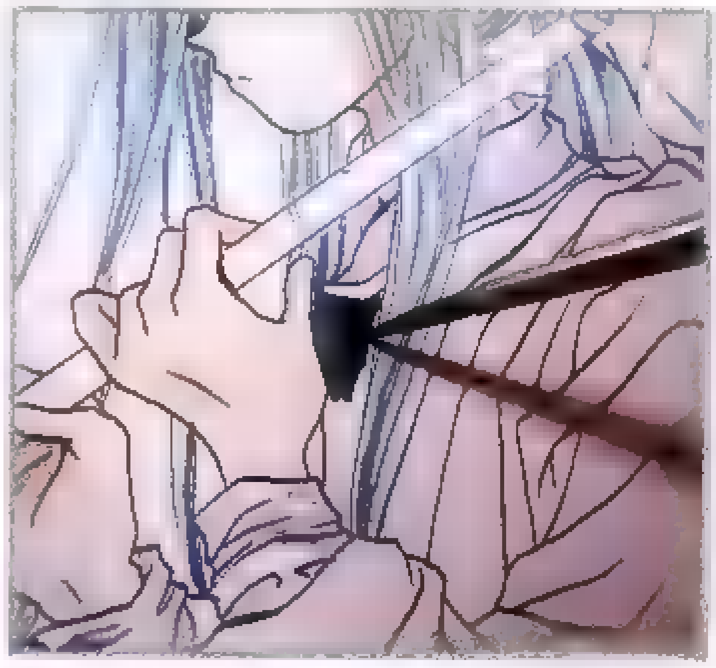
服装

彩稿的服装配色，往往可以显示出人物的个性。希望自己笔下的人物是个万人迷吗？那就为她挑选一套最美丽的服装颜色吧！

「01」

由于已经上过底色，所以在服装的用色上，用比较相融的色调来上色会比较好。设定好服装的颜色后，先染上一层清水。

「02」

先从人物的衣领处开始下笔。

「03」

相同色系之处也要一起上色，在染色时，用单边染色法来控制颜料晕染的范围。

「04」

在相同的布料处，也一起进行上色。若希望有反光效果，可以先涂上灰色，再于深色处补上黑色，让色料自然晕开即可。

漫画彩绘教室

「05」

再来调制衣襟的布料颜色，为了让衣服具有生动的色彩变化，选褐铬黄进行绘制。

「06」

若是为小地方上色，可直接蘸取颜料并涂抹发带。

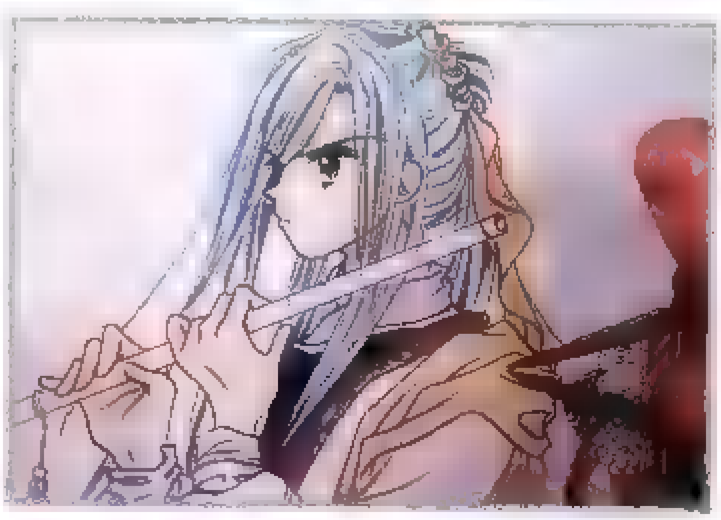
「07」

若是为较大的地方上色，没有把握一次染完颜色，可通过清水来助染。

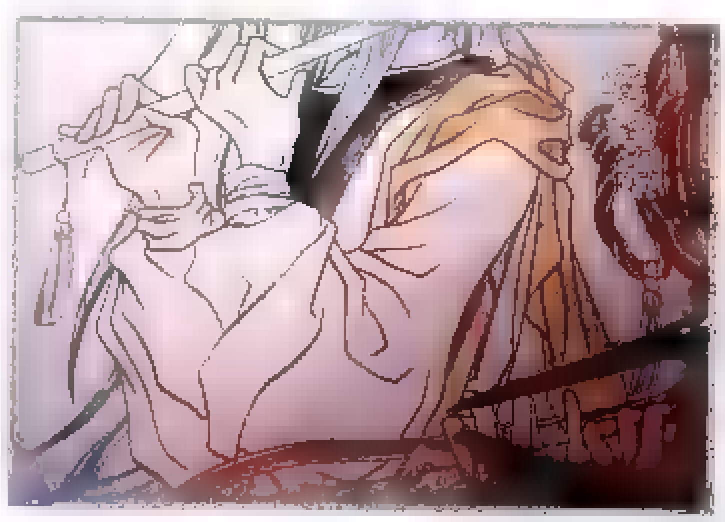
「08」

分散地涂同一色系的颜色时，要多多留意是否有遗漏的地方，否则要再想调出相同的颜色是比较麻烦的。

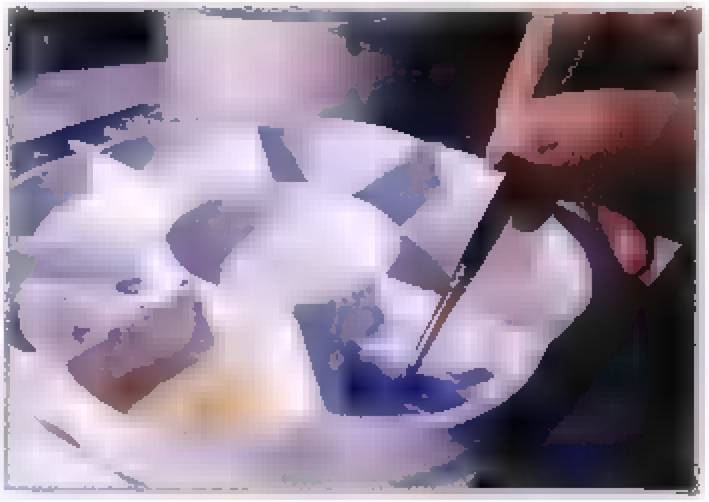
「09」

底色基本涂完后，加深刚才所调的颜色，用它来为阴影部分上色。

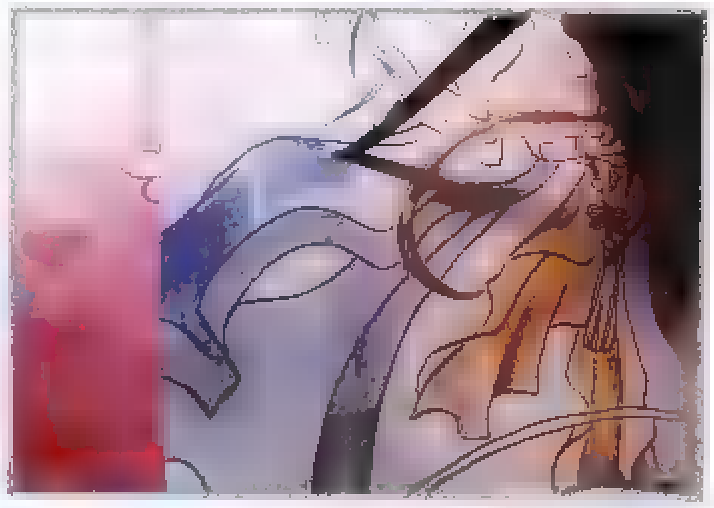
「10」

逐步将第二层较深的地方叠上较深的黄褐色，衣服的层次感大致就画完了。

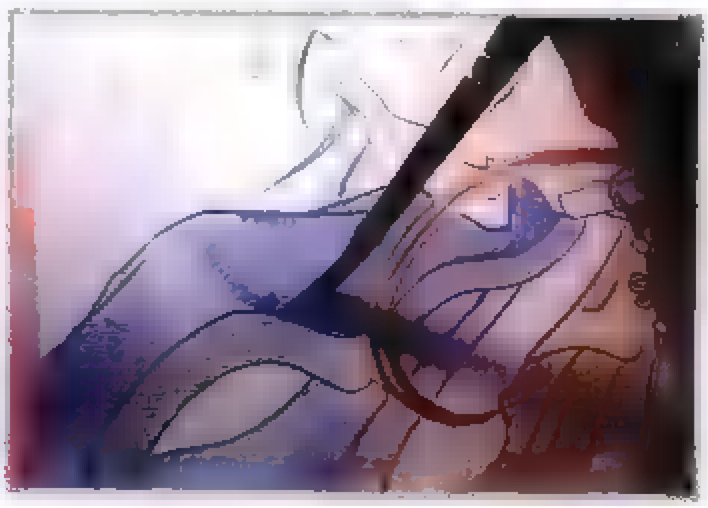
「11」

现在来描绘衣服的颜色，根据人物个性来选择色彩，在此选择灰蓝色。

「12」

涂上一层清水，避开反光处，从边缘往中间上灰蓝色。

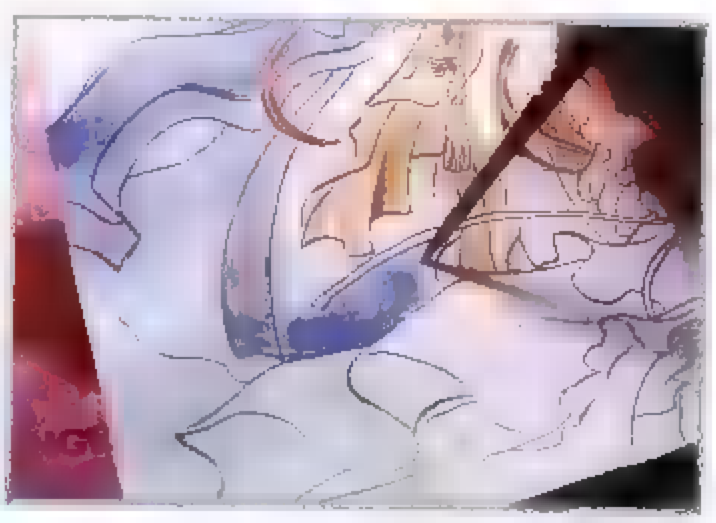
「13」

较阴暗的地方，趁水分未干前加上第二层的灰蓝，可以染得更自然一些，表现出衣物较阴暗的地方。

「14」

将右边下摆处染上蓝灰色，在杂乱的地方涂上均匀的颜色，最好的方法是先用清水染湿要上色的部分。

「15」

蘸取一点蓝灰色，从下方开始染起，顺势将颜色推匀。

「16」

接着调配出红紫色，作为衣缎的叠色。

「17」

在较深处加叠一点颜色，让衣缎有反光效果。

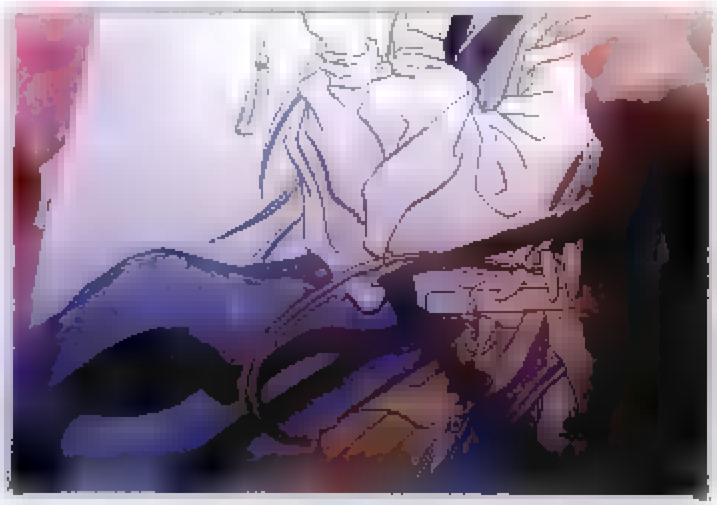
「18」

在较白的淡色部分，只需在褶皱处加上影子的颜色，即可表现出白色的暗色部分。

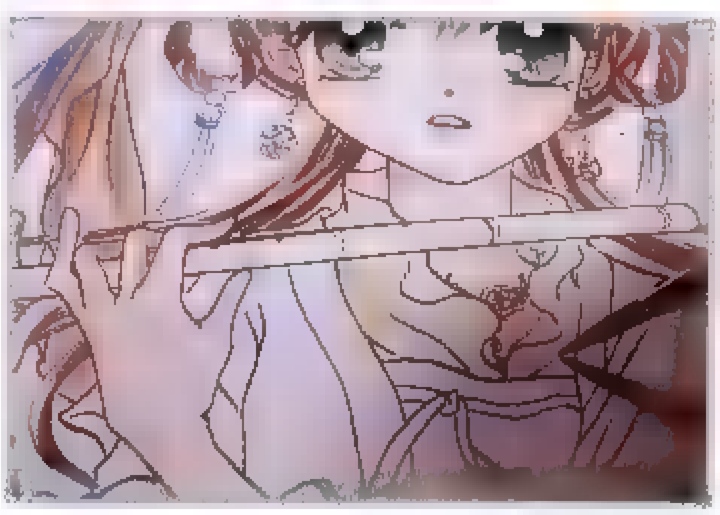
「19」

为了让白色部分不会显得太单调，可以用更深的蓝灰色，在刚才已绘制的褶皱色块处上色，以加重褶皱感。

「20」

在袖口内侧，由于色调会更暗，所以用更深的蓝色使之产生后退感。

「21」

用淡鹅黄作为女性薄衣部分的色彩，先在较暗处染色，较亮的部分选择留白。

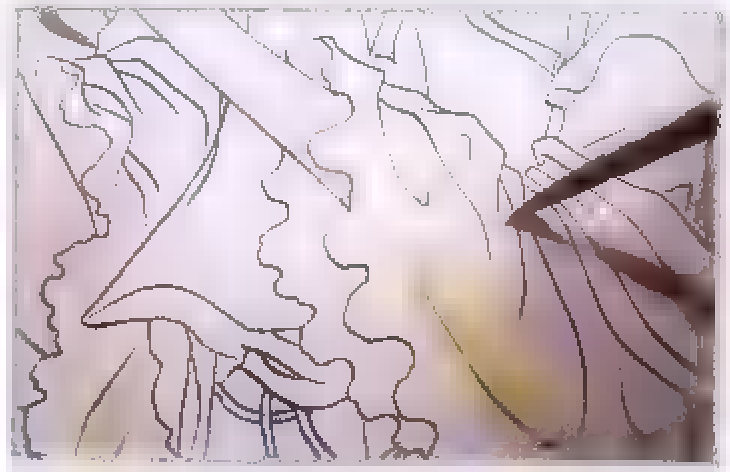
「22」

袖子上先涂一层清水，在需染色的地方，用较深的鹅黄作为第二层的衣料颜色。

「23」

在布料较暗处涂上已调好的黄色，切记，物体下凹处会形成影子，因此这些部位要使用较重的颜色。

「24」

大致染完服装上淡黄的袖子和内衫，此时用小笔蘸取浅粉桃来点出花瓣，做出布衫的花样。

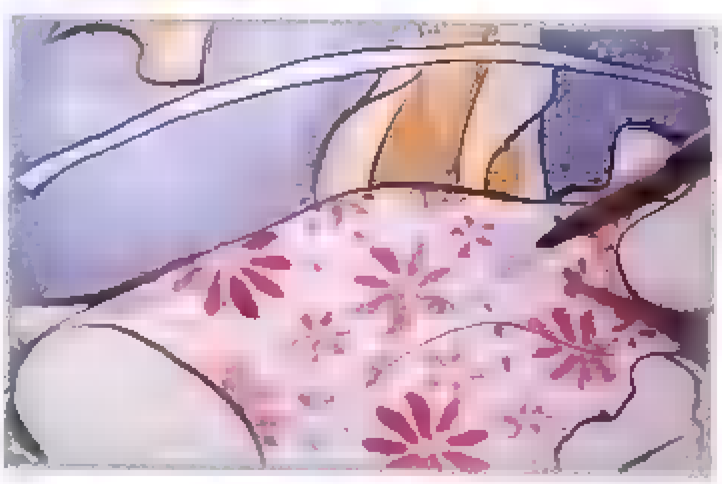
「25」

千万不要把花瓣画得大小一致，否则容易显得很呆板，画出或大或小的花型，以增加活泼感。

「26」

用灰蓝点缀花瓣，在呈现出一致的浅桃红的布样上，用其他颜色进行点缀，才不会显得过于单调。

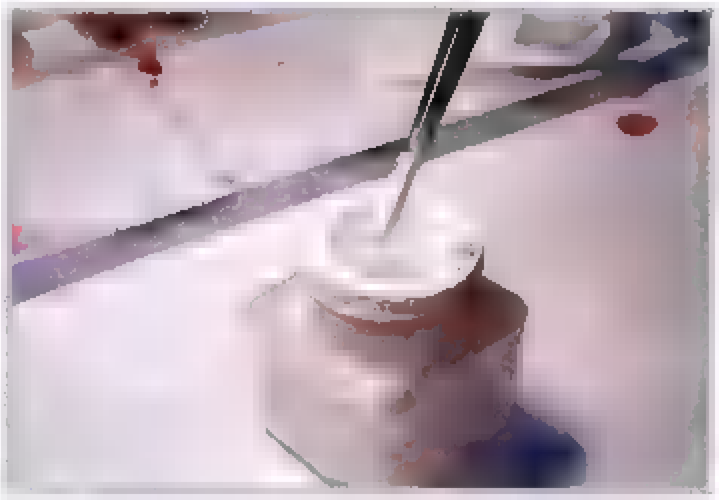
「27」

尽量不要用太深的重色画花蕊，以免太抢风头。

「28」

完成布纹的绘制后，下面要利用白色颜料的特性，让布纹显得更自然。首先调制粉红的布料色，在调色盘中滴入一滴玫瑰粉红色颜料。

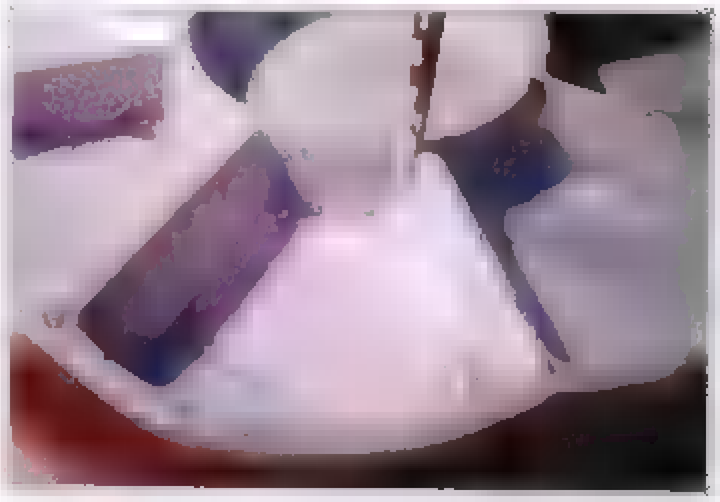
「29」

接着蘸取白色的彩色墨水，由于要加入一点水来调色，因此墨水适量即可。

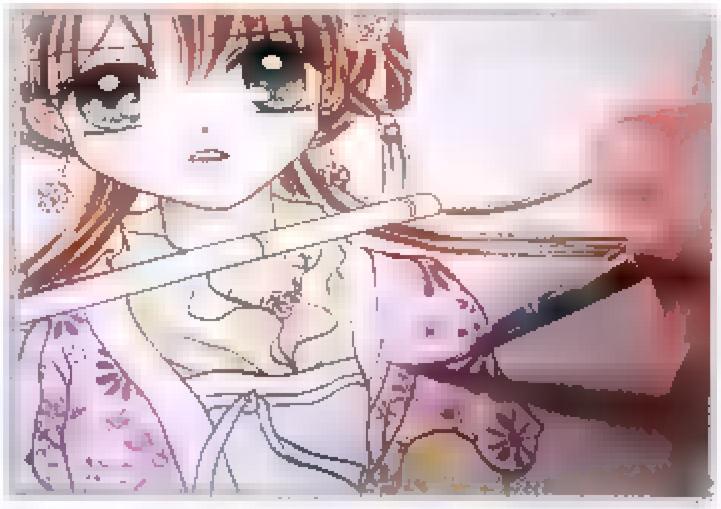
「30」

将白色的彩色墨水调入刚才所滴入的玫瑰粉红色颜料当中。

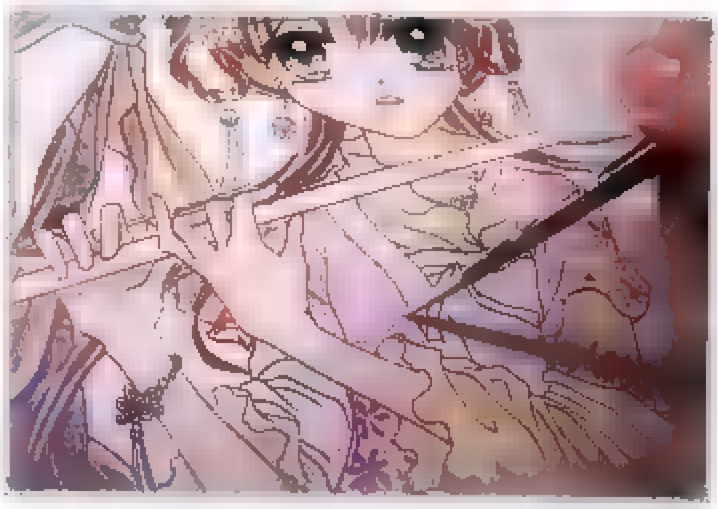
「31」

由于只调了少量的粉红玫瑰色，所以在加入白色彩色墨水和水分之后，便会形成粉嫩的亮粉色了。

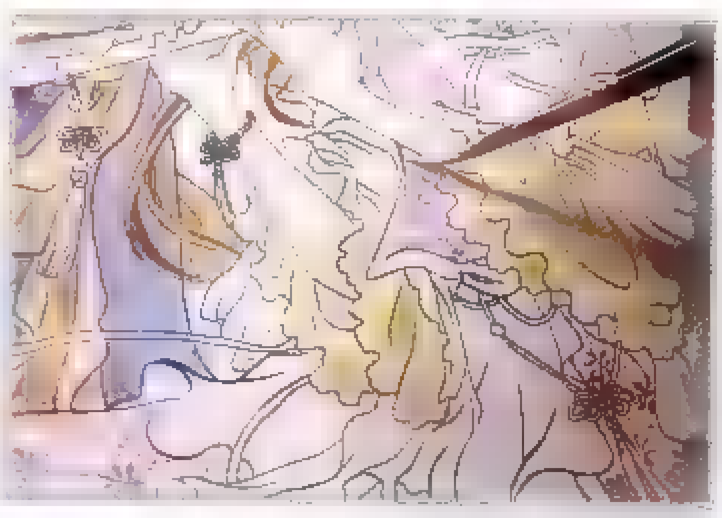
「32」

取适量的亮粉色，在我们刚才绘制衣纹的布料上，涂上一层亮粉色。

「33」

原本较突兀的浅桃色及蓝色，会因为白色颜料的覆盖而产生后退感。

「34」

我们调的颜色是亮粉色，因此布料花样四周的白色也会被染上一层淡粉色，从而形成衣服的颜色。

「35」

在剩余的亮粉中加入一点红色，变成可以在暗处使用的粉红色，利用暗色可以使画面产生后退感的原理，在偏暗处充分利用粉红色。

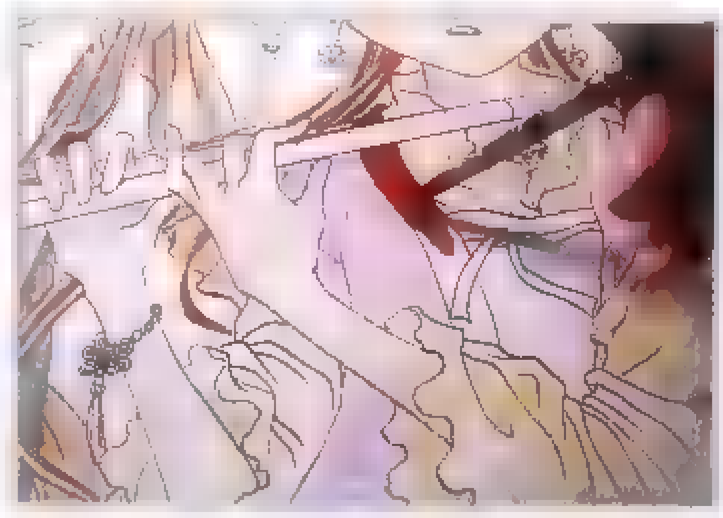
「36」

接下来绘制衣服襟口的部分，为了使色调融合，选用同为暖色系的红色作为襟口的颜色。

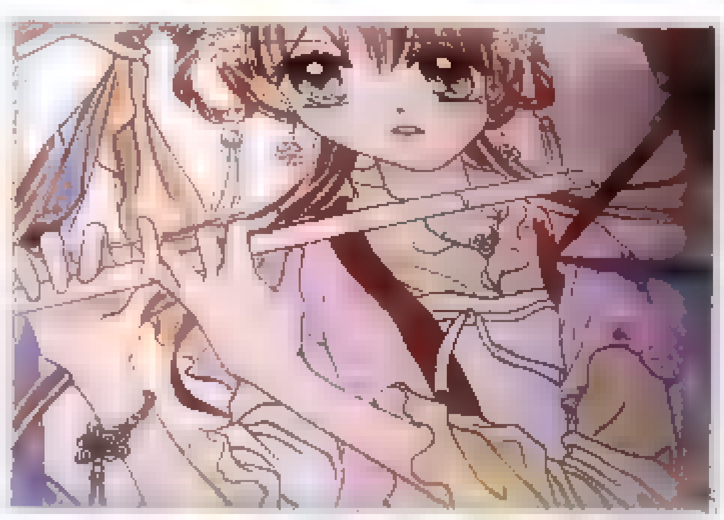
「37」

在调好的红色中加一点点水，不要太稀，这样的红色表现才会抢眼。

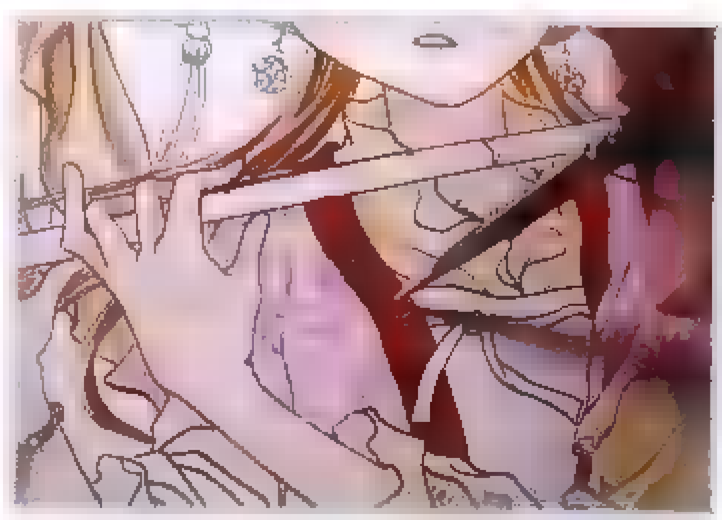
「38」

在影深处加入浓颜料或使用单边上色法，使颜料集中在物体的阴影处。

「39」

等红色干之后，用细笔尖蘸水，再取刚才调好的亮粉色，画出衣襟上的花纹。

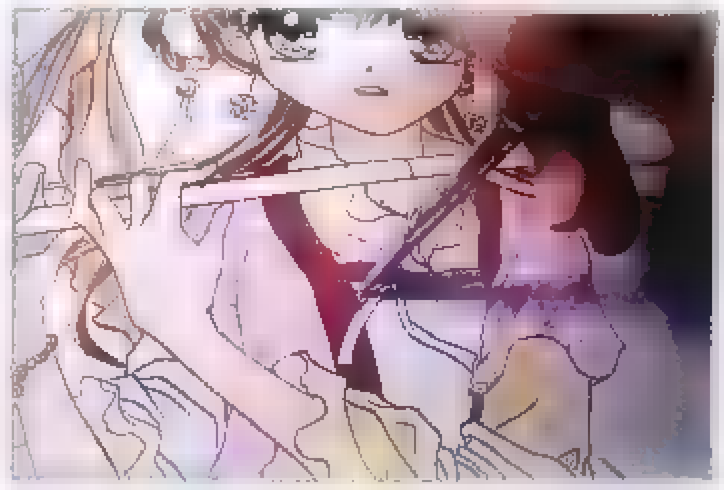
「40」

参考各式花纹的画法，在红色上面勾勒出美丽的花纹。

「41」

只需用白色加上[illegible]色即可调出漂亮的粉蓝色，将其作为彩带的颜色，逐一绘制彩带的颜色。

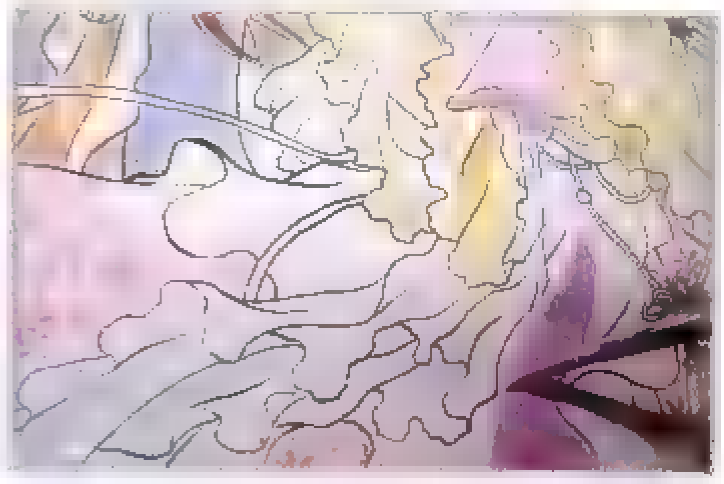
「42」

在围兜上选用了不同于暖色的粉紫，让人物的衣服有了较生动的感觉。

「43」

紫色与粉红色搭配，可以相融于画面中，用相同浓度及相同的色调对围兜的上半部分进行上色。

「44」

接下来，在围兜的群摆处涂上一层清水，用刚才的粉紫染下摆。

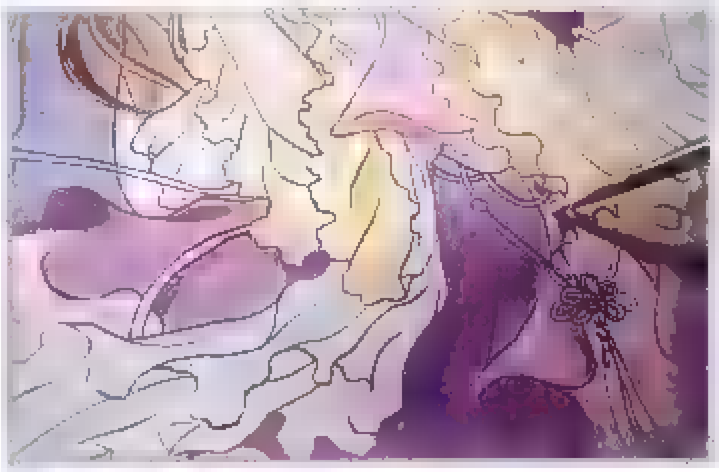
「45」

在深色或阴影处，除了可以叠上第二层颜色外，也可以使用更深的紫色来进行叠色或染色。

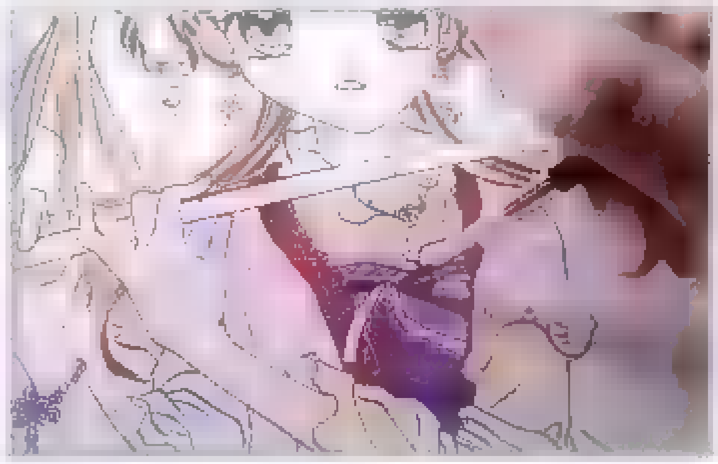
「46」

右侧的下摆，也可以使用相同的方法来完成。若要营造出飘逸感，可以斟酌紫色的用色浓度及水分的多少，在轻飘处涂上较轻柔的颜色。

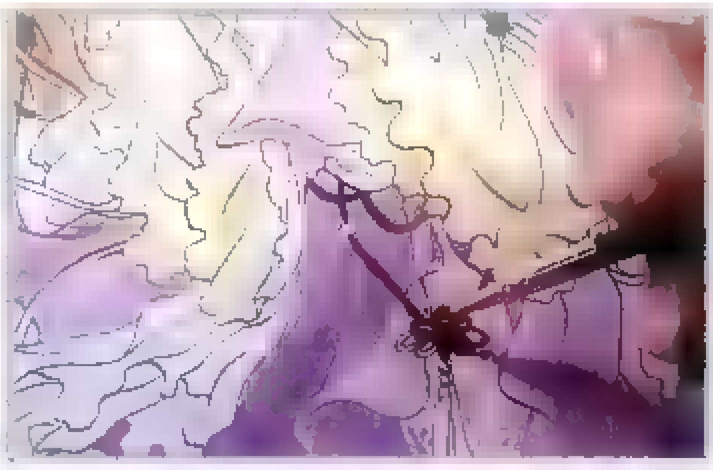
「47」

为了营造柔和的布料反光效果，可将白色的彩色墨水调稀一点，在群摆反光处，沿着线条及光线的照亮处，淡淡地描上一层白色颜料。

「48」

蘸取艳丽的鲜红色，在圍[illegible]上方的红色缎带上，用浓度较高的鲜红色来着色。

「49」

下方群摆处有一个飘荡的中国结，为了与同一套衣服的色系相统一，也可以使用鲜红色来与整体衣服相搭配。

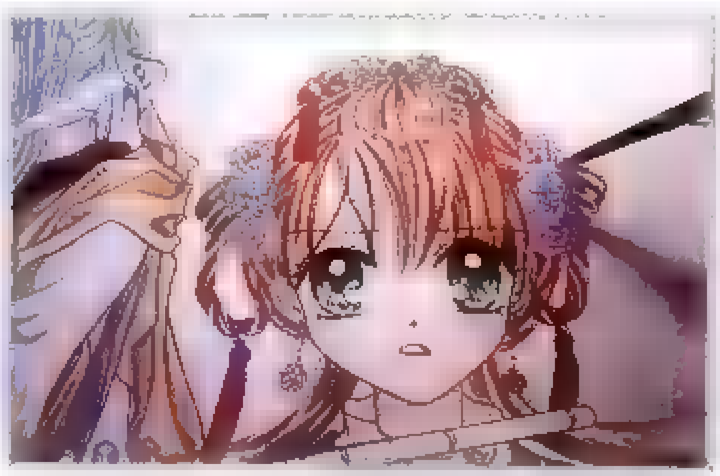
「50」

另外还有手上的饰品及头上的带状类头饰，我都会选择相同色系的颜色来上色，以实现整体感。

「51」

接着用淡粉紫为人物头上的花朵进行上色，建议一片花瓣一片花瓣地上色哦！

「52」

为了增加鲜明感，可以根据衣服上已有的颜色来选择不同于粉紫色花朵的颜色，在此我们选用粉蓝。

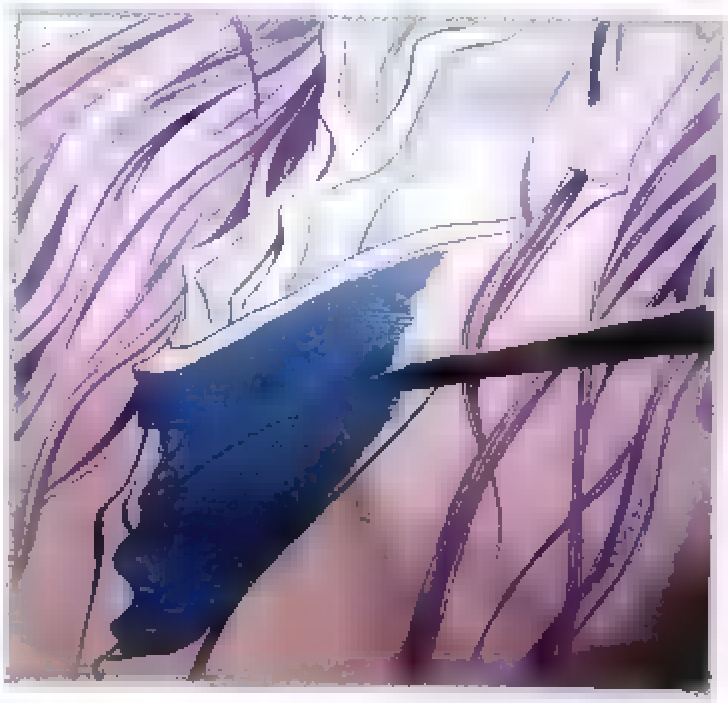
「53」

第三个人物是画面上的主图，在画面上显得比较大些，因此在上色前，尽量先涂上一层清水。

「54」

衬里的衣服由于最贴近身体，为了营造出舒适柔软的感觉，建议不要使用过深的色调，在此选用的是浅蓝色。

「55」

为了使服装的色系统一，在襟口部分选用较浓的深天蓝，以营造外衣颜色很鲜明的感觉。

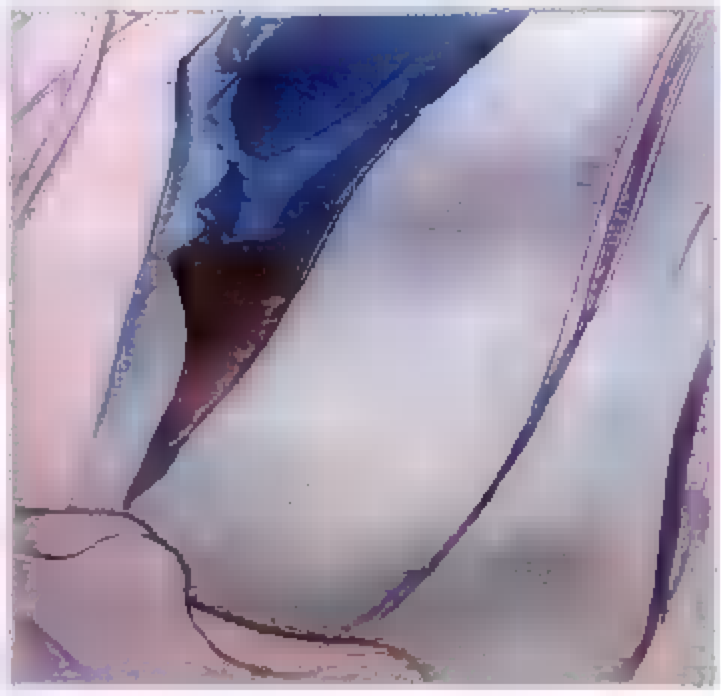
「56」

为了统一衣服的搭配，头上的发饰也用同一色系的颜色，所以我们可以一次调足所需的颜料量。

「57」

在比较深的衣服褶皱处，可以将深天蓝的浓度加深，再叠上一层，即可轻松地营造出立体感。

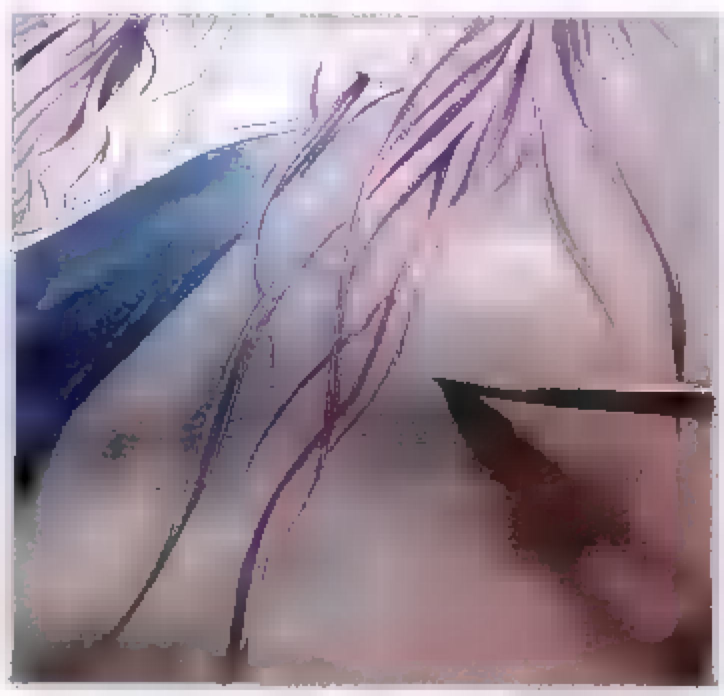
「58」

由于此处都是蓝色调的，所以可使用一个能突显整件衣服色调的颜色，使宾主有明显的差别，在此选择黑色。

「59」

最后将衣服剩余处染湿，染上浅天蓝色，让整件衣服的颜色更具有整体感。

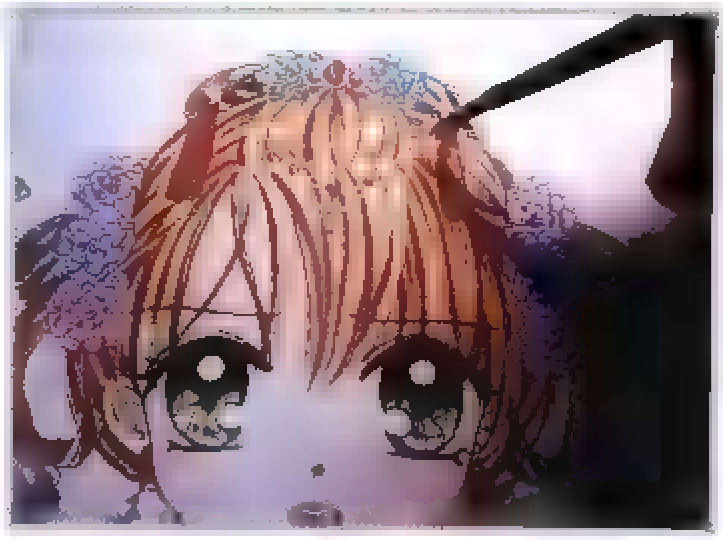

「60」

使用大范围的单边染色法，越外侧的颜色越淡，静待水分干透后即可。

修饰

修饰可为彩图增色不少，只需几个简单的小步骤，就能让彩稿更加漂亮。

「01」

修饰一张图的某些部分时，其实是最有趣的工作，可以用许多可爱的特殊色彩来修饰小地方。在头饰上，先用金色来描绘饰品的线条色彩。

「02」

在深色的衣料上最能发挥金色闪耀的特性，所以选择在黑衣襟上描上金色的纹理。

「03」

也可在金色颜料中加上其他颜料来进行调色。接下来在大人物的蓝色衣襟上描绘金色，为了使颜色更具有融合性，将金色调入浅嫩绿色中。

「04」

带点粉绿的金色，在蓝色的衣襟底色上会融合成稍偏黄绿的金色，而这种颜色正好可以用来表现布料褶皱的地方。

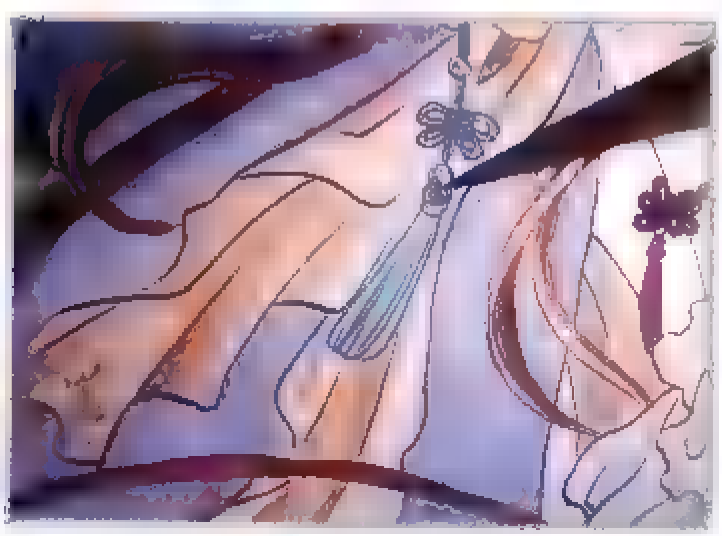
「05」

使用单边染色法描绘反光处，使反光自然分布。

「06」

接着用浅绿色作为玉珠的底色，水分未干前在玉珠下半部分靠左右的地方，染上较深的绿色。等干透后，用更深的绿色来点缀其上。

「07」

其他人物身上的玉珠，也用相同的方法染色哦！这样便完成了人物主图的上色。

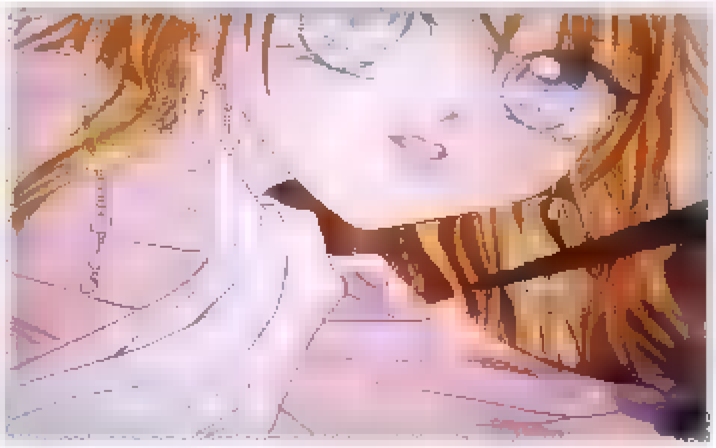

4.2 夜聆皎月

脸部

大量利用玫瑰粉红和朱红粉色来调色，使人物的肤色显得水嫩嫩的。

「01」

熟悉人物的上色方法后，我们再看看有哪些方面需要注意。绘制较大的人物时，无论是哪个部分，建议都多上几个层次的颜色。

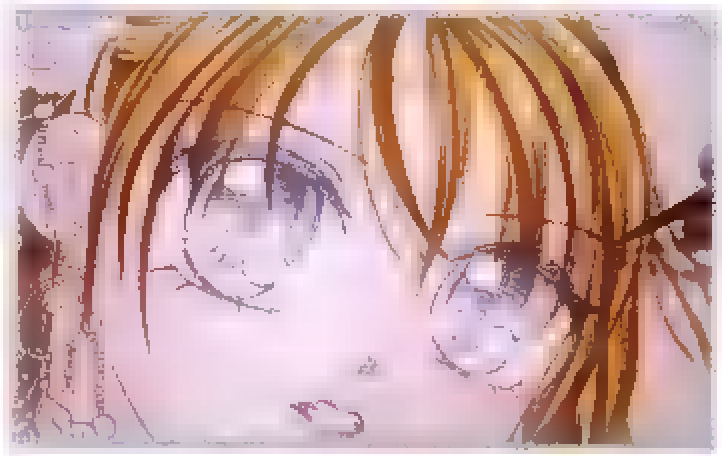
「02」

多用较细的笔尖对发丝进行细微的修饰，若在起笔收笔间能有渐变感就更好了！

「03」

在发顶的位置加些较深的线条，可以让头发的生长更为明显，增加头发的柔顺感。

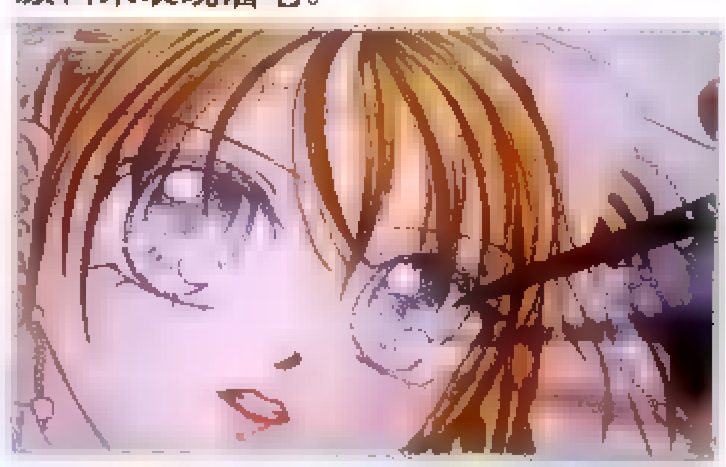
「04」

描绘眉毛时，尽量不要使用过深的颜色，用描绘头发或眼睛后剩下的笔上的颜料来表现眉毛。

「05」

在染好淡粉橘的唇上，可再用细笔蘸取鲜明的橘红，在嘴唇内侧细描一圈，让唇色有鲜嫩欲滴的感觉。

「06」

为眼睛染色时，要在水分干透前，将眼睛里的三层到四层颜色上完，因此水量的控制是很重要的。

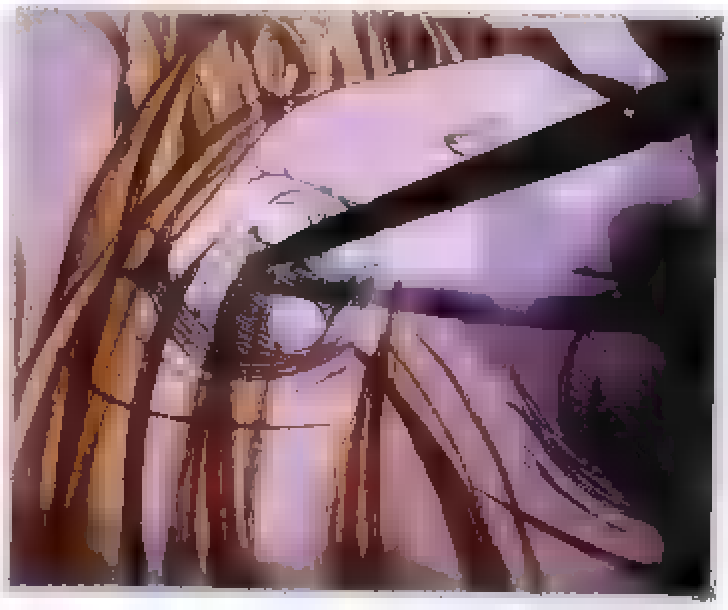
眼睛

将图上下颠倒后为眼睛上色，这样一方面顺手，另一方面也符合由浅染到深的方式，比较容易掌控颜色。

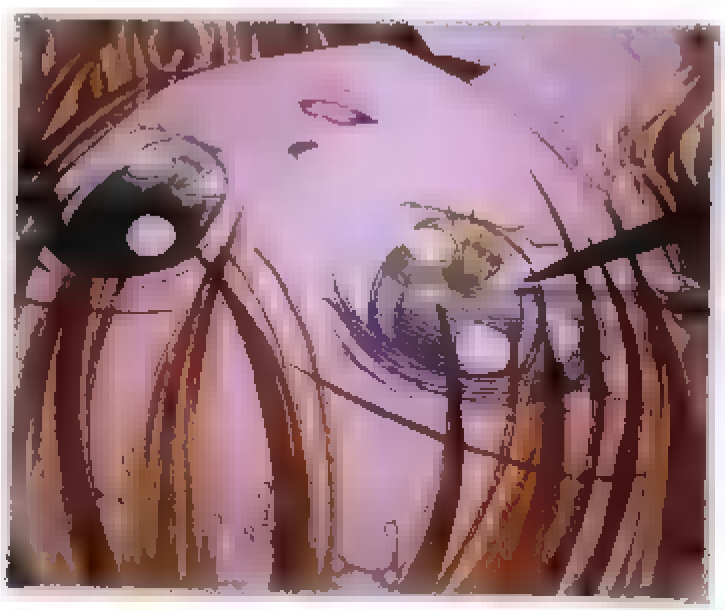
「01」

在染湿的眼睛上，在眼瞳下方处染上最亮的颜色，■取稍深的草绿，然后进行点染。

「02」

染眼睛时，围绕着中间较深部位来分配色域是最佳的。因此从中间较深的部分先下笔，再向左右两侧染出去，越往上越深哦！

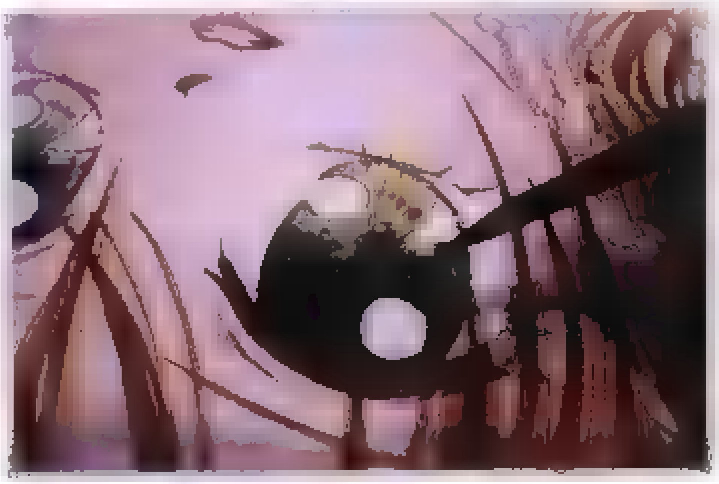
「03」

另一只眼睛也用此方式上色。切记，由于是同一个人物的眼睛，在色域分布上要注意位置及大小，否则两只眼睛明暗深浅差别太大就不好了。

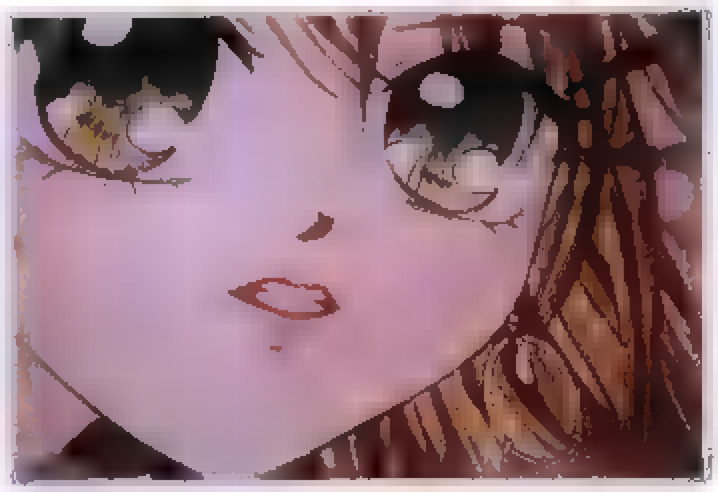
「04」

加深眼睛的颜色时，要趁水分未干透前，■取较深较浓的颜料进行染色，用深色填满黑色瞳孔中间的黑色部分即可。

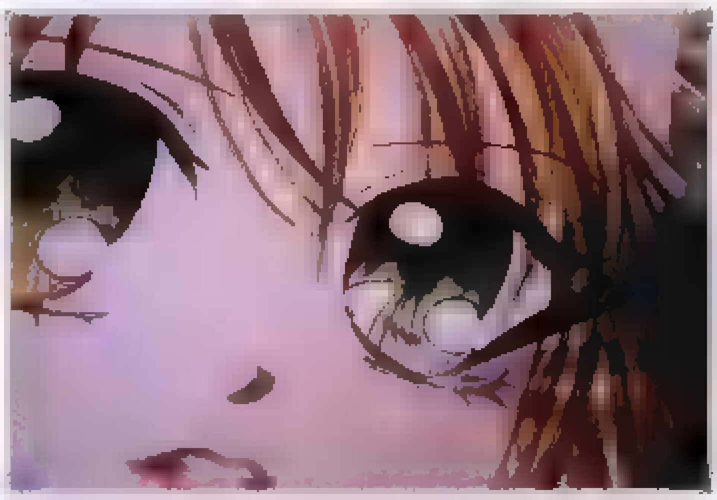
「05」

越往上越要加深绿色，甚至偏黑一点都没有关系，眼睛部位若有重色坐镇，便能轻松地实现聚集焦点的效果。

「06」

若不喜欢上眼睑与眼瞳的颜色相邻，可以蘸取更深的颜色来描绘眼睑，使其显得更为突出。

「07」

画大圈时需要注意的是，不要让眼睛黑白分明的部分太过明显，此时可以蘸取少量的浅绿，在眼睛轮廓上描一圈，这样可以使眼睛显得更柔美哦！

「08」

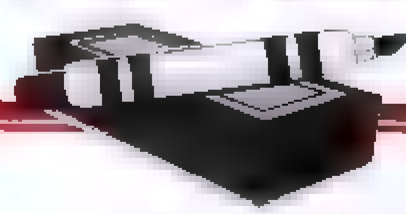
若希望色系统一，也可用毛笔蘸清水，利用轮廓边的颜色，用水将它推染到轮廓外。

小影的小八卦

这次小影在摄影棚进行拍摄时，遇到一位化妆师，小影看她穿着显得很年轻，便与她谈起如何化妆一事。她说她以前是学美术的，喜欢画娃娃，还说只要会画娃娃，熟悉化妆工具后，自然也就会给人化妆了。

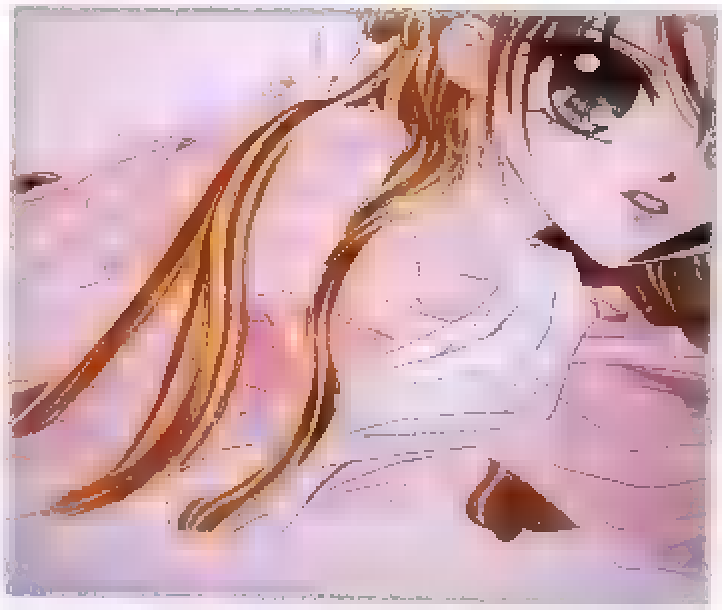
小影觉得很有趣，因为小影在给人物上色时，也时常抱着给人物化妆的想法。原来，不管手里拿的是什么工具，都有异曲同工的妙处哦！

衣服

平时多对各种布料的质感进行观察，这对服装的上色是非常有帮助的。

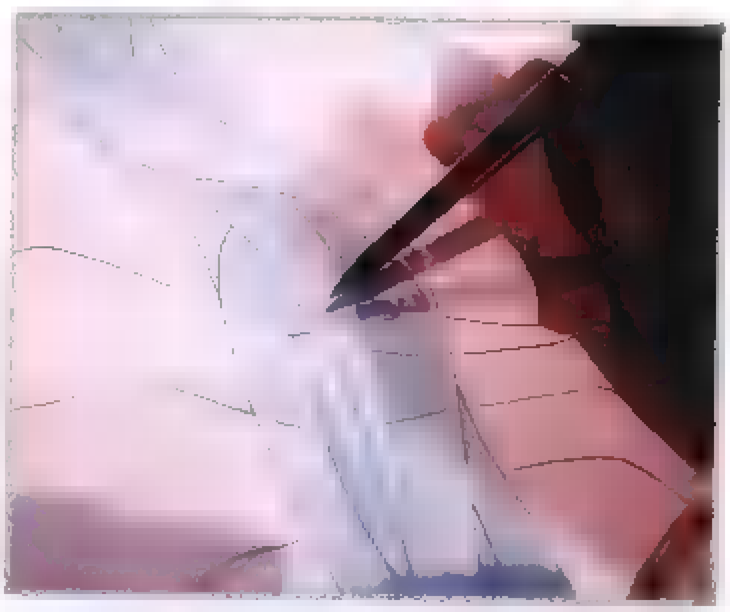
「01」

由于这件服装的质地是多层薄纱，所以在上色时，尽量采用叠色法，以表现出薄透感。先在彩带上染一层蓝色，反光处留白。

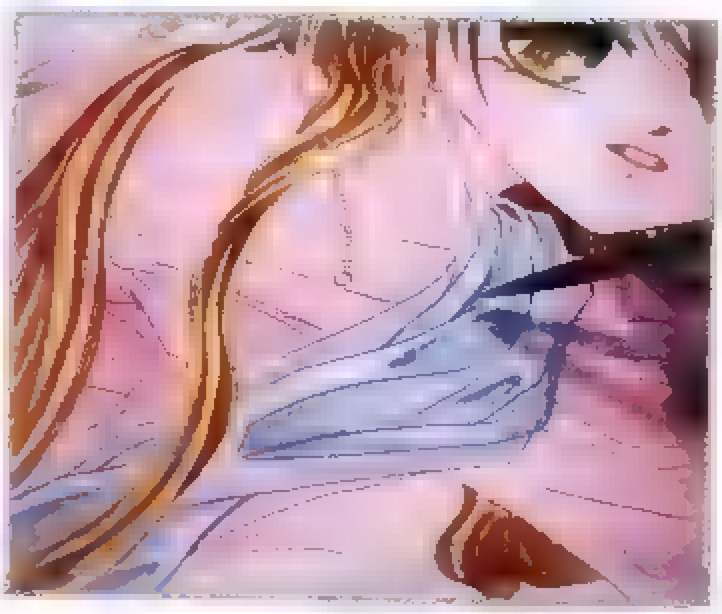
「02」

在某些地方，可以使用单边染色法来表现相叠及反光感。

「03」

上完第一层的淡蓝后，只要加深一些颜色或提高浓度，即可叠上第二层更深的颜色，尽量用色块来表现交叠处的褶皱感。

「04」

待第二层颜色干了之后，再用较深的蓝色，沿着黑线加强相叠的深度。

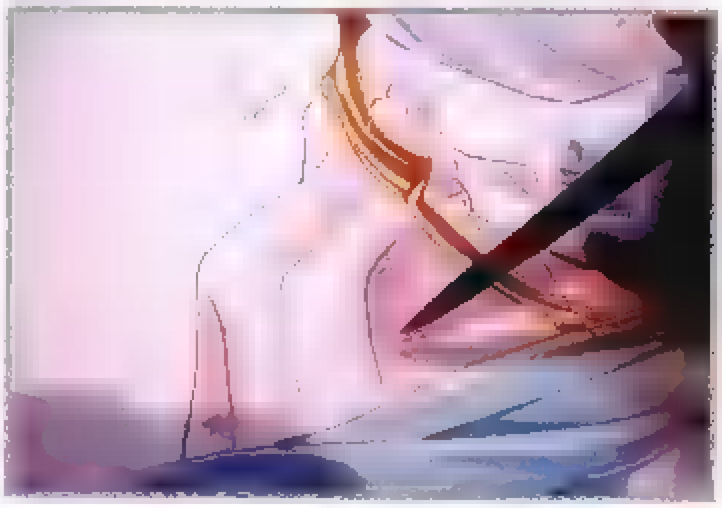
「05」

流苏部分可以先染完色，等它较干后再用较深的蓝色，沿着流苏线条来加深层次。

「06」

由于已经上好了外衣薄纱的颜色，所以此时要绘制里面的肚兜，用层叠法绘制肚兜的颜色，留开反光处即可。

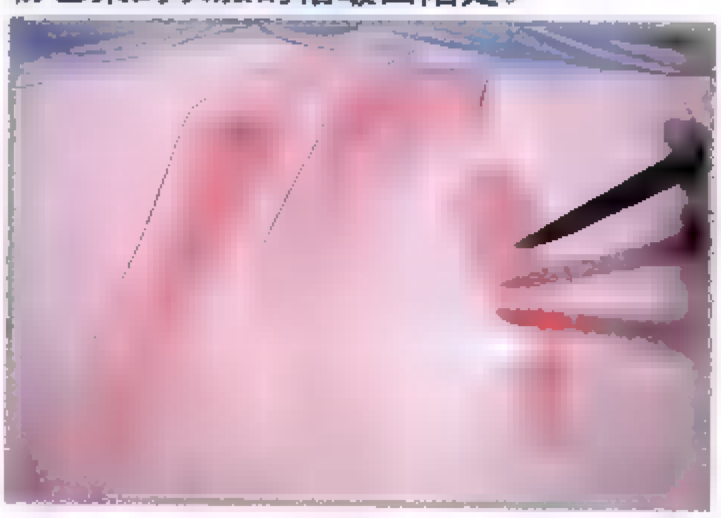
「07」

接下来染较厚重的裙子，可继续使用湿染技法，趁水分没有干透前，将较深的粉色染到衣服的褶皱凹陷处。

「08」

在染较柔软的衣服时，可直接在染色的同时不断地加深颜色。

「09」

由于水分非常多，所以下笔处要稍离开预设的范围，让颜料有染开的空间。

「10」

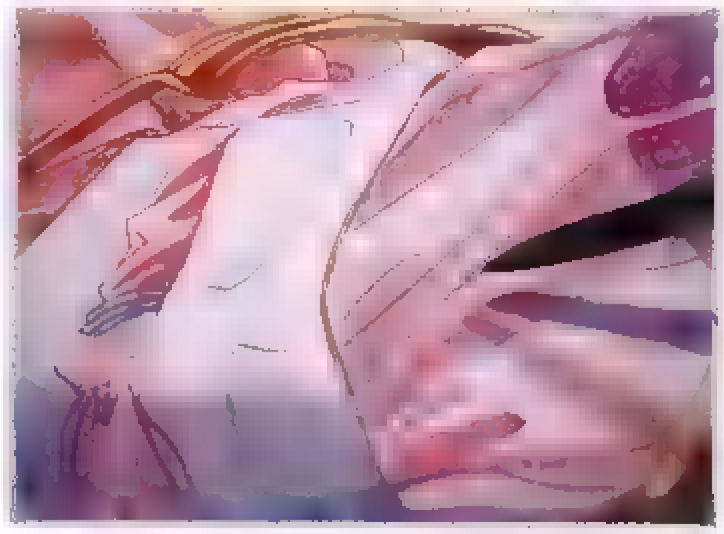
在水分未干透前，用笔将颜色推到要呈现的地方，修补没有染到色的位置，甚至加深颜色。

漫画彩绘教室

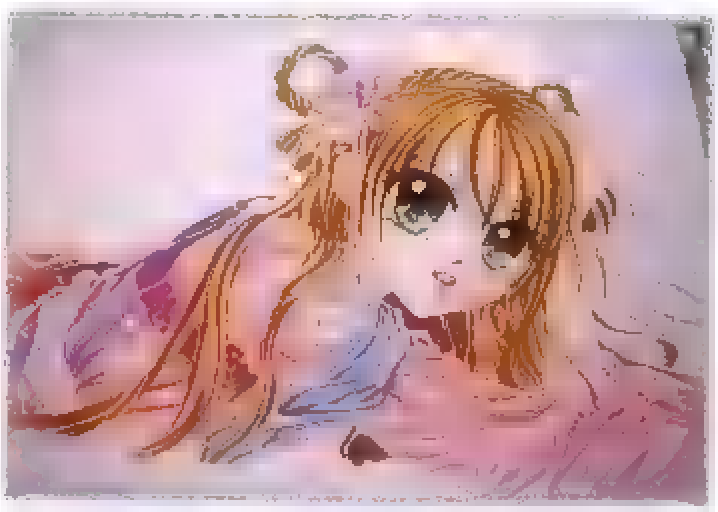
「11」

在袖子部分，沿着轮廓的边缘加深第一层、第二层的颜色。

「12」

大致叠完基本的二三层色彩后，再来修饰肚兜与衣服交叠处及一些更深的部分，让里面的衣色更为突显，此时可用淡蓝进行层叠。

「13」

如此一来，漂亮的薄衣就大功告成了！

背景可衬托人物的生存及生活空间，
如果只画人物，
画面会显得过于平凡单调，
多观察四周的环境，
将其融入到您的画作中吧！

第5章 背景的画法

5.1 竹林的画法

在图中融合各种不同风情的画法，会让画面更有感觉。竹子是中国传统风格中不可或缺的元素，跟我一起练习吧！

「01」

用国画中使用的中楷兰竹笔蘸黑色与墨绿色，以落笔重、收笔轻的方式绘出第一片竹叶。

「02」

用相同的方式绘出第二片及第三片竹叶，每片叶子不一定都要大小相同，可通过下笔及收笔的力道来控制每片叶子的大小。

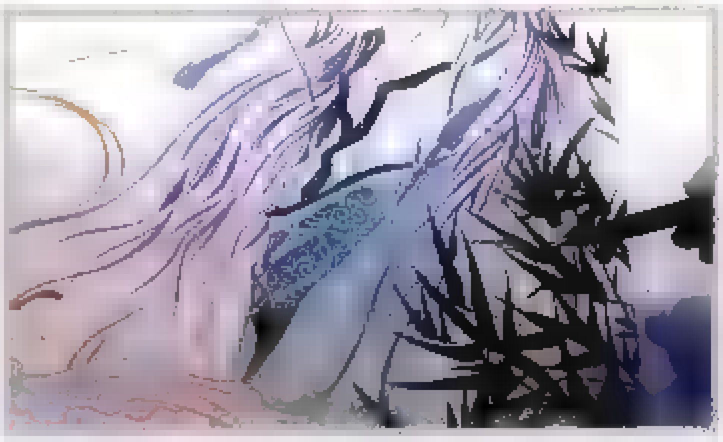
「03」

以大约5片竹叶为一组，逐一绘出竹子风雅的感觉。

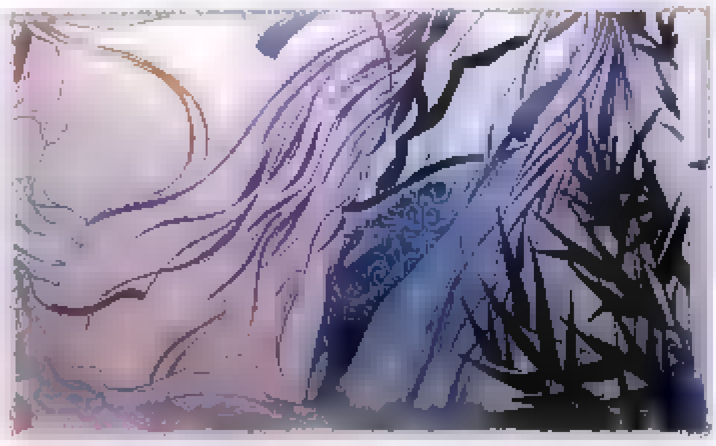

「04」

第二次绘竹叶时，可用黑色或墨绿色加青绿色调出竹叶的颜色，以增加竹叶的层次感。

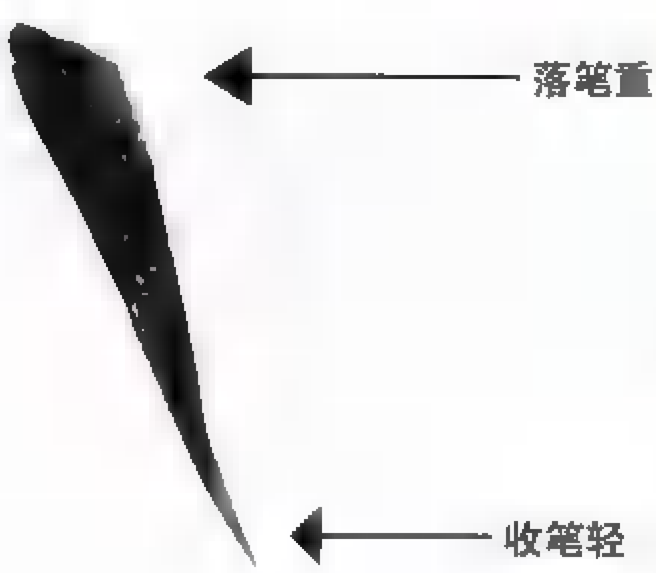
「05」
参考竹子的生长方向，结合以上步骤，慢慢绘出在角落里分布的竹枝。

「06」
大致绘完后，再凭感觉补上几片叶子，使其显得更自然。

「07」
接着绘制远景的竹枝，这次使用比较细的水彩笔，此笔有些弹性，类似于兰竹笔。因为是远景，所以先绘制竹枝的方向，然后再绘制竹叶。

「08」
用不同颜色的颜料调出各种不同的竹叶颜色，使画面更为生动。

「09」
以不同的生长方向绘制出另一个竹枝，使竹枝的分布显得更自然。用刚才剩下的颜料将笔染湿，使颜色变淡，绘制出更远处的竹枝，让画面呈现出远近的层次感。

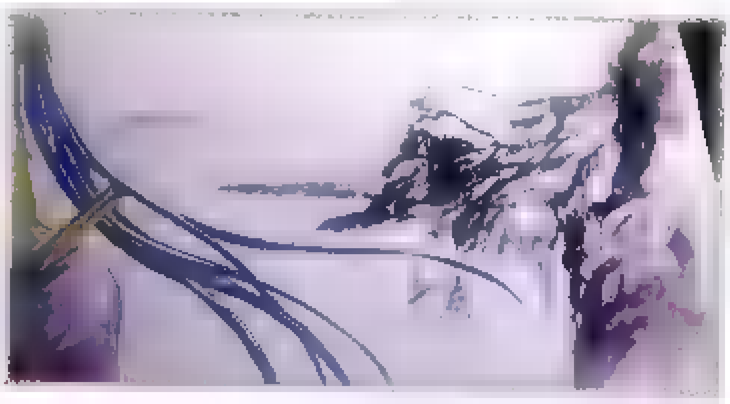

「10」

再稍微蘸一点墨绿色，点出飘在空中的竹叶，要有大有小，有浓有淡，营造出风起的感觉。

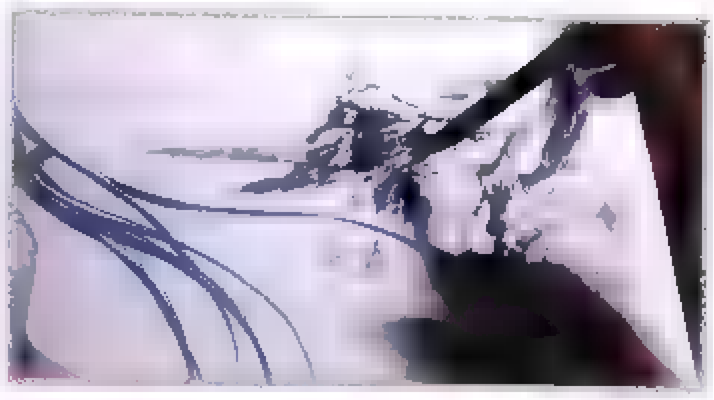
5.2 山水的画法

国画缥缈之境，能为整张图带来特殊的意境，充分利用山水来营造这份意境，天地就在我们的笔中。

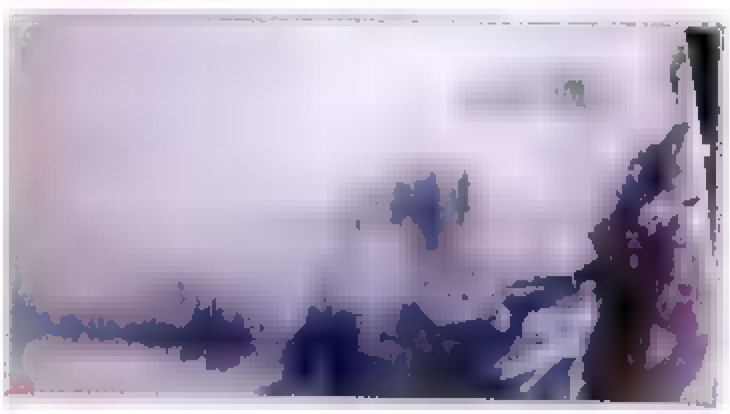
「01」

用国画的专用笔（小山马笔），运用黑墨浓、淡、干、沁、黑的特性，绘制出大致的山水轮廓，再将墨色调淡，补上较阴暗的部分。

「02」

待山水轮廓的墨色干了之后，将画面染湿，趁水分未干前，用稍显灰色的颜色染出云雾的效果。

「03」

由于淡灰色会随水分的蒸发而逐渐变淡，所以在水分没有全干前，在想要表现云雾阴影的地方淡淡地染上一层灰，使其云雾感更突出。

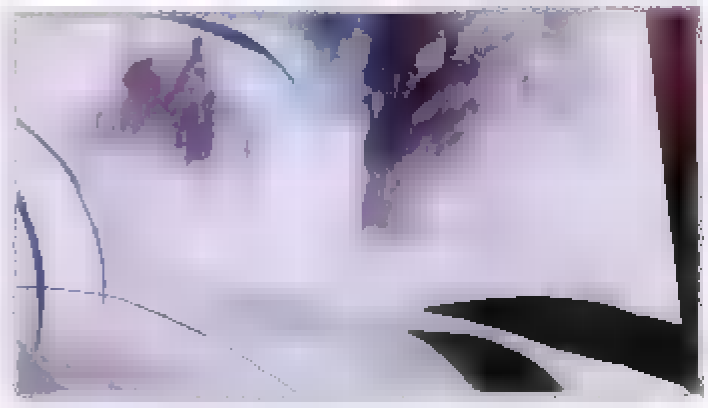
「04」

参照步骤3的方式，在画面的远景水滩上逐一层叠上墨灰，表现景物的存在感。可使用笔尖稍微粗糙的笔进行染色，表现出远景树丛的感觉。

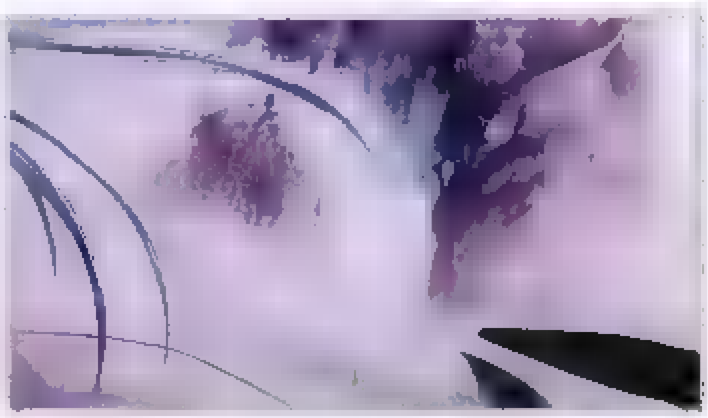
「05」

接着用粗糙的笔尖蘸一点白色颜料，用垂直方式轻扫过画面，增加画面上的朦胧感。

「06」

在山脚处涂上一层清水，用笔尖蘸取淡蓝色颜料，轻轻染上第一层云雾的阴影。

「07」

在山脚与云雾的交接处也要染上一层灰，使山云之间有明显的区别，顺势将山的阴影处也染上一层灰，使其明暗区别更为明显。

「08」

将人物后面的所有空白空间，用清水染湿，水分未干之前，在喷枪中倒入暗灰色墨水，根据云雾的分布逐一喷洒出夜云的效果。

「09」

在使用喷枪前，记得用纸片或胶膜遮盖住不想喷洒的部位。

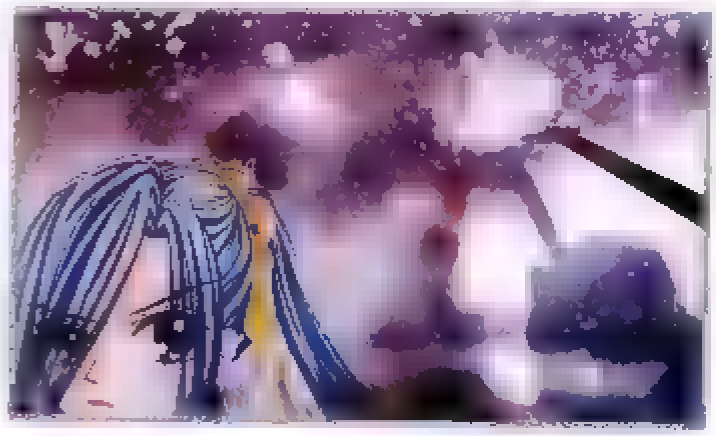
「10」

喷洒出黑夜的云效果之后，画面上的水分仍然很多，此时用水性不强的画笔蘸取白色耐水性墨水，自然喷洒在夜云上。由于水分还没有干，所以白色颜料会以很自然的方式晕染开来。

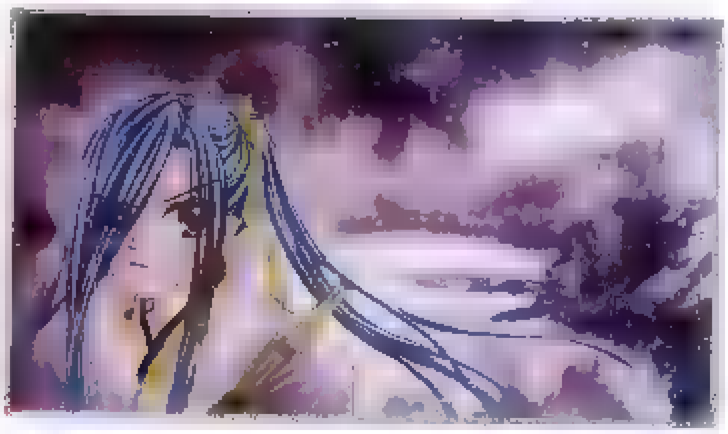
「11」

用或大或小的力道喷溅出大小不一的雪片效果。

「12」

由于此时画面上的水分仍然很多，用笔蘸取白色的颜料，可以绘出云雾的效果。

「13」

用此方式反复染出云雾，利用水蒸发后白色变淡的特性，慢慢叠染出有近有远的雪花；最后用较浓的白色颜料，在整个画面上喷洒出较浓的白色，以表现近处的雪花。

[illegible]

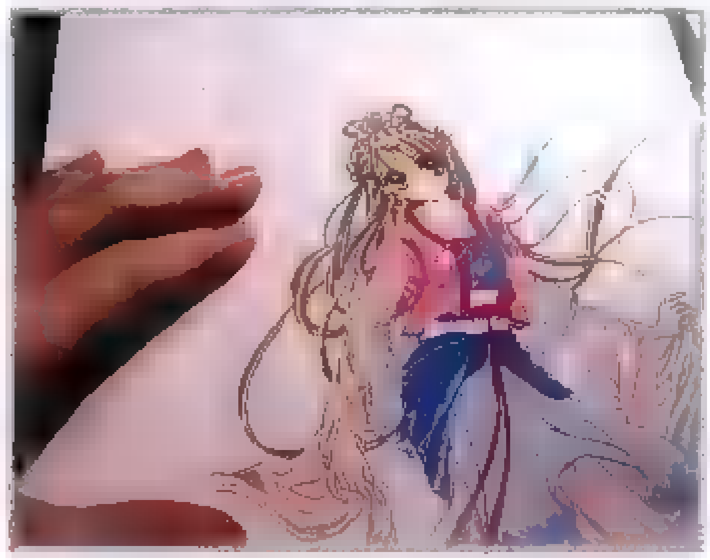
5.3 胶膜喷修法

手绘背景再辅之以喷修，能使画面更加完美。但在喷修之前，不要忘记先用胶膜将主图遮盖起来。

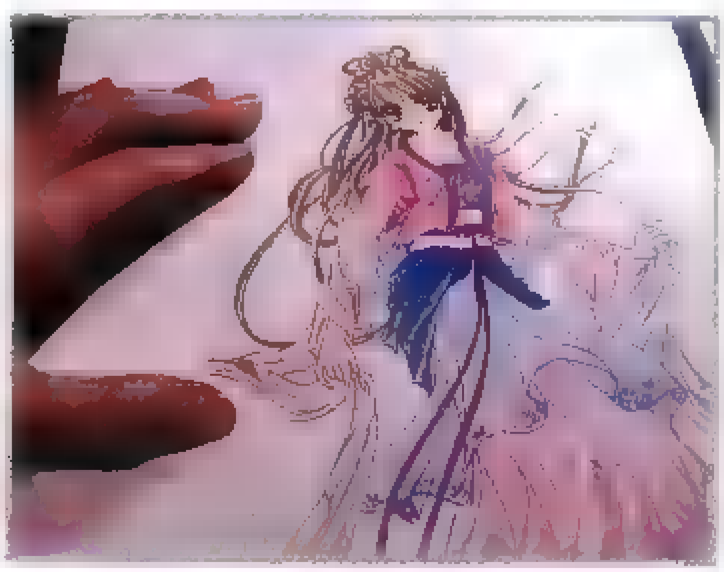
「01」

先裁切一块大小与要遮盖的主图尺寸相同的低黏度胶膜。

「02」

将胶膜背面的方格撕下，然后将其平贴覆盖在主图之上，在贴的时候要注意，尽量不要让空气留在胶膜与纸张之间。

「03」

如果空气进入胶膜与纸张之间，可用手指将空气向纸外推，使胶膜平直地黏附于纸张上。

「04」

用笔刀将轮廓外围不需要的胶膜裁切掉，再慢慢地将小部分要裁切的胶膜去掉。注意笔刀的力道，尽可能不破坏主图，又不能切断胶膜。

「05」

发丝等较细部位，一定要注意裁切的力道，否则在撕起胶膜时，会因为没有裁切完全，而撕断发丝等较细小且要保留的部位。

「06」

切割完成后，请再仔细检查较细致的部位是否有遗漏。若有遗漏，在完稿后会显得异常明亮，反而难以修饰。

「07」

接着在人物主图的背后，用喷枪喷出一个弦月形状，用圆形切割器裁切出大小合适的月牙形状。

「08」

在画面的合适位置，用不伤纸的胶带或纸胶将月牙固定上。

「09」

将亮黄色彩色墨水倒入喷枪中，颜料适量即可。

「10」

这里所使用的彩色墨水是ECOLINE226号的淡黄色。

「11」

由于要让月亮呈现鲜黄色，所以暂时将月牙纸模取下来，绘制月亮颜色。将喷枪压力调小，使喷洒出来的颜色呈现柔美之感，作为月亮的底色。

「12」

再以更鲜明的黄色加深月亮的色彩，接着用扇形笔蘸清水，轻敲笔杆，使水滴喷溅在月亮上。

「13」

接着快速抽取一张面巾纸，盖在水滴喷溅之处，用手掌快速压平以吸收水分，在水分没有沿着面巾纸散开前，快速地将面巾纸拿起。

「14」

将面巾纸揉成一团，以按压的方式将没有吸取的水滴吸起。

「15」

使用同样的方法在画面上的其他处也表现出月色。

「16」

用面巾纸按压多余水滴的方法可以吸收附着于纸上的颜料，吸淡部分颜色，从而增加画面的缤纷感。

「17」

选取稍深的天蓝色作为整个背景的重叠色，用滴管吸取适量的颜料。

「18」

月亮已绘制完成，因此必须将刚刚裁切好的月亮纸模覆盖上去，这样才能进行第二层颜色的喷绘。

「19」

对于月亮周围的黄色，要避颜色免喷得太深，其余部分可凭感觉将蓝色喷在画面上。

「20」

待墨水干后，用扇形笔蘸清水，轻轻地在画面的左下方刷出风动的感觉。

「21」

再用扇形笔蘸清水，轻敲笔杆，以自然分布的方式使水滴喷洒于较湿的第二层颜色上。

「22」

快速地用面巾纸按压水滴，将多余的水分吸收。这次使用的墨水颜色较深，所以按压的速度要比较快，还要转动面巾纸团，用干净的一面来吸收水分，这样才不会弄脏画面。

「23」

大致完成背景的绘制后，用扇形笔蘸染金色后进行喷洒，营造出华丽的感觉。

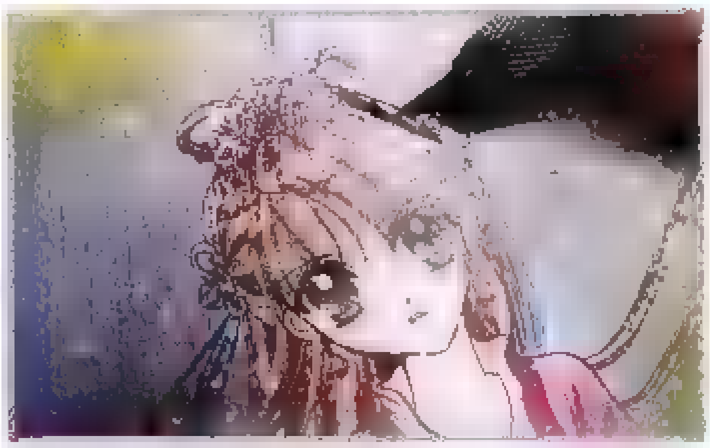
「24」

静待颜料干透，可利用等待的时间清理脏乱的桌面，这不失为充分利用时间的好方法。

「25」

待画面全干后，先将月亮纸模揭下来，揭的时候要注意，未干的颜料可能会使画面毁于一旦哦！

「26」

接着取下比较容易弄脏画面的胶膜，先用笔刀轻轻挑起边缘的一部分，尽量由上而下地进行。

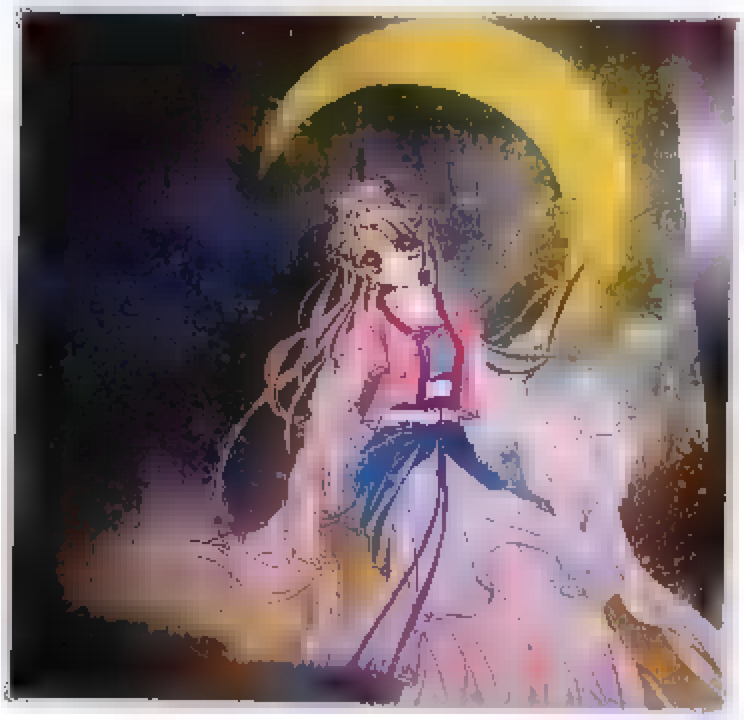
「27」

轻轻地将胶膜由上往下撕，碰到细部的位置时，尽量用笔刀将胶膜挑起。

「28」

由于画面有时很大或很复杂，所以可先取上半部分，用笔刀将已撕开的部分切除，接着再处理第二部分或第三部分。这样做是为了避免胶膜上的颜料由于附着性不强，可能会黏在干净的画面部分。

「29」

小心地撕除胶膜后，即刻就呈现出了漂亮的背景了。

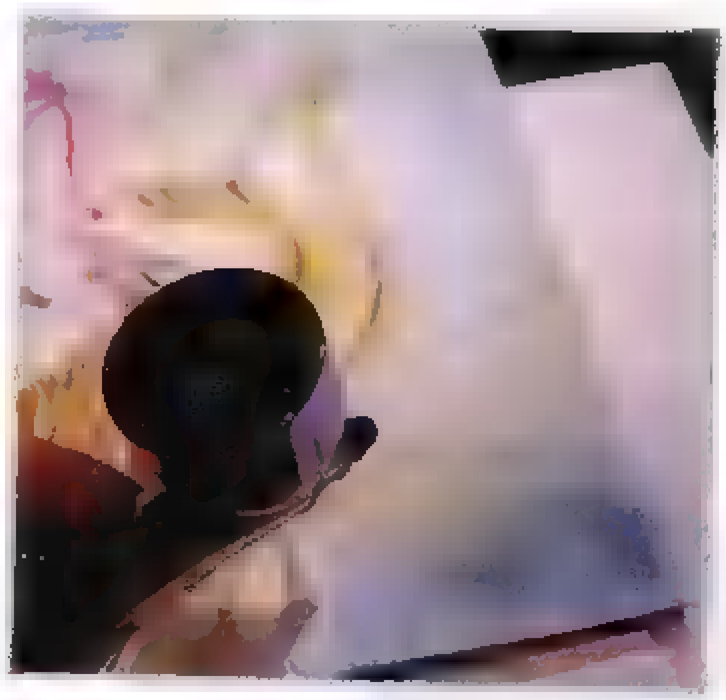
5.4 营造斑驳感

为了营造不同的氛围，可利用各种方式来使画面呈现斑驳感，这也是一项很重要的技术哦。

「01」

将主图部分上色后，决定背景所要喷绘的底色色系——蓝，将颜料倒入喷枪，在白纸上试色。

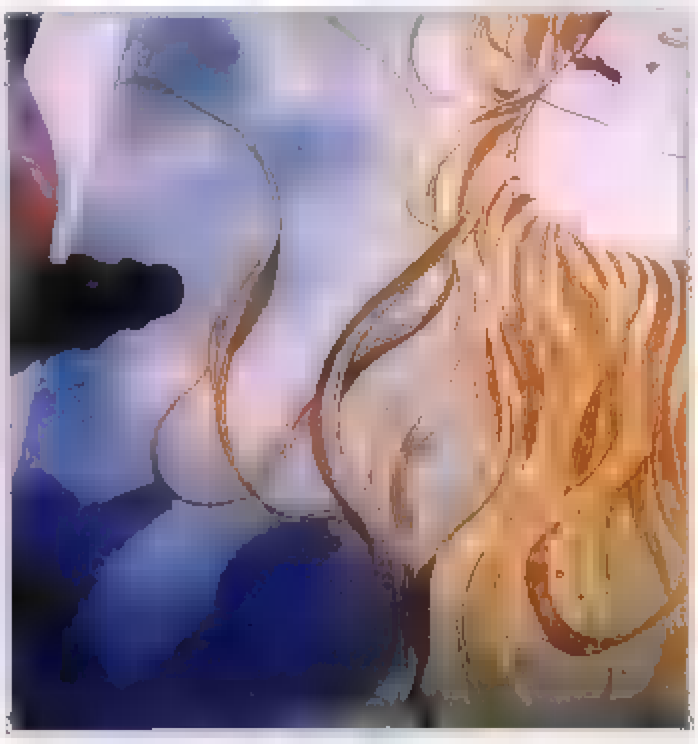
「02」

试色完毕后，从角落开始轻轻地进行喷绘，不要一次大力地喷下去哦。

「03」

颜色要慢慢叠上去，喷完淡的一层后，再叠上同一颜色，以此方式反复加深色调。

「04」

为了让色调保持一致，这张图没有选择使用胶膜来遮盖，连同发丝一起入色。

「05」

逐步将整张图需填满色调的部分喷修完成，在需要加深的地方多喷几次，完成第一层次的喷修操作。

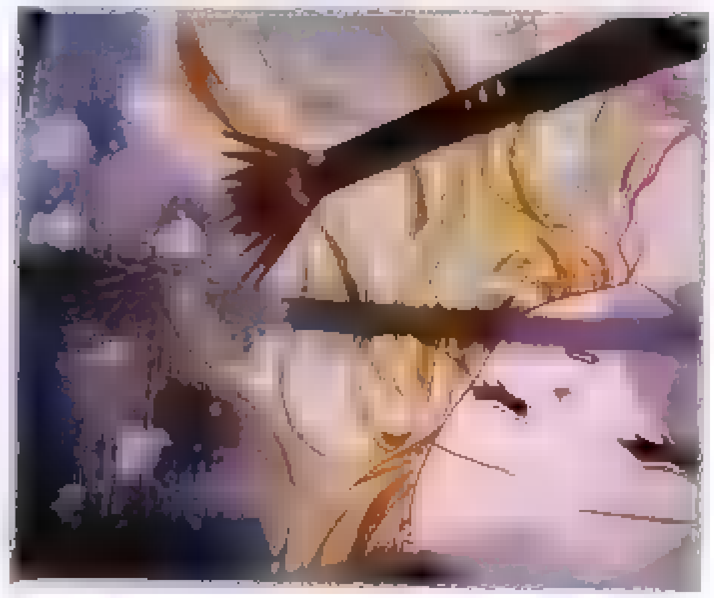
「06」

第二层使用黑色局部喷绘，完全干透后，用扇形笔蘸清水在画面上喷洒，■面巾纸快速擦拭画面，即可营造出第一层的泼溅效果。

「07」

接着再用微湿的扇形笔，以90°、45°等多种角度交错的刷绘方式营造撕划效果。

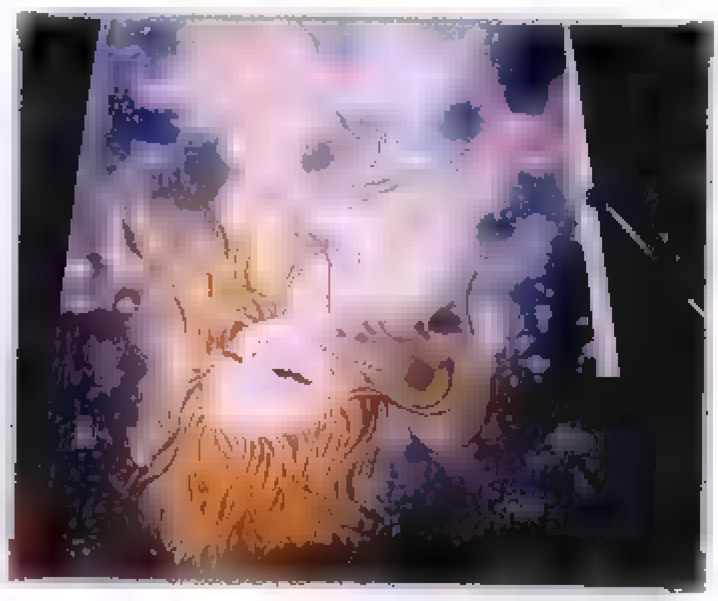
「08」

使用相同的方式在画面左下角也营造出撕划效果。

「09」

如果笔刷过于湿润，会很难控制细刷，此时可以擦干笔尖再来进行刷绘，有时可以表现得更为细致。

「10」

刷绘完显得较沉重的色系后，处理淡色时，记得要将笔洗干净，吸收一些水分后，再进行刷绘才是比较妥当的做法。

本章介绍了一些小技巧，
你在绘制彩稿时，
如果能够应用这些技巧，
那么是非常有帮助的。

第6章 特殊技法及应用

6.1 调制喜欢的颜色

一般来说，我很喜欢将彩色墨水作为上色的主要颜料。但无论是彩色墨水还是其他颜料，每个人都有自己特别喜欢的颜色，如果你喜欢的颜色不是买来就有的，为了在每次上色时，不需要再重新调制一次这种颜色，可以利用一些空塑料瓶，或者在器皿商店购买一些瓶子，将你喜欢及常用的颜色（如肤色）预先调出一定量并装入这些瓶子里，将标有颜色的瓶盖拧紧即可。

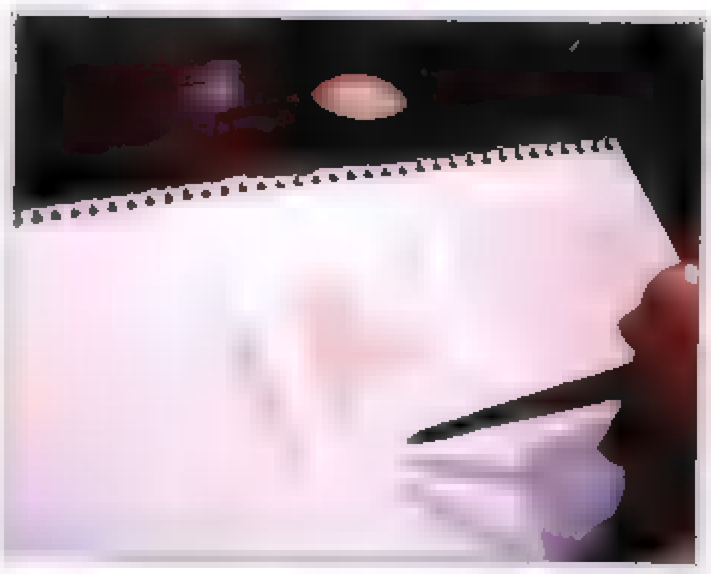
「01」

找出要调和的两种以上的墨水，在此以调制肤色为例，选择可以调成肤色的两种颜色——黄色和淡红色。

「02」

将两种颜色各取一定的量并置于调色盘上，然后加入适量的水，形成最初混合的颜色。

「03」

接着进行试色，看看这是不是所预期的颜色。

「04」

可以在任何纸张上进行试色，若颜色不足，可再加深颜料色彩。

「05」

如果有已经调制好的所需颜色，可以将该颜色涂在标签纸上，再将标签贴在颜料瓶上，日后要找到这种颜料就很容易了。

「06」

配色原理是按照透明性质的墨水来进行颜色相乘的。

「07」

因此在颜色相叠时，呈现在眼前的色彩会偏深，事实上它只是一个淡淡的肤色系。

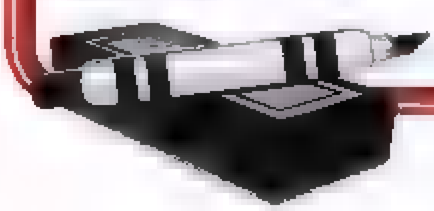
「08」

了解原理后，任何颜色的调配都难不倒我们，甚至可以使用层叠法来预测所调制出来的颜色会呈现哪种色调。

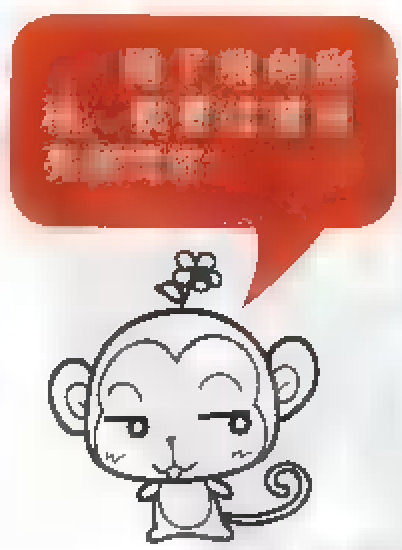
小影的小习惯

画彩稿最重要的一方面就是保持画面干净。而保持画面干净也是有诀窍的，便是无论画哪一处，都是先上淡色，再慢慢上深色。

我自己给图上色时，通常是从最淡的肤色开始下笔，接下来是头发、服装，然后是背景，最后再来修饰画稿。每个人的习惯不尽相同，不知如何开始下笔的朋友，可以按照这种方式进行上色。

6.2 小碎花

将要画的布块染上底色后，使用耐水性的颜料来描绘小花纹，此时很容易出现小花纹的颜色不能融入底色中。这时，可用白色且具有透明性的彩色墨水在这块布上轻染上一层白色，待白色干了之后，便能使其融入到整体中了。

「01」

用小笔取适量的耐水性墨水，用来描绘肚兜上的小花纹。

「02」

使用耐水性墨水是为了接下来在进行叠加白颜料时，第一层的颜料不会晕开。

「03」

在衣服交界处及褶皱处，留意花纹会随着高低起伏而发生变化。

「04」

为了让花纹显得活泼可爱，选用深红色来绘制下半部分的肚兜，使衣服有颜色上的变化。

「05」

勾勒完所有部分后，此时最重要的便是等水分干[redacted]，然后才能进行雾光[redacted]染。

「06」

可以在此时调制所需的白颜料，[redacted]取适[redacted]的彩色墨水或白色广告颜料即可。

「07」

为了不使染出的白色具有笨重感，可在调色盘中加入些许的水，调出浓度均匀的白色。

「08」

用笔尖[redacted]取白色颜料，直接从肚兜的一个角落开始涂抹。为了让颜色均匀，尽量不要来回在同一处涂色。

「09」

在边缘及轮廓线处也要留意，不[redacted]涂过界或遮盖住大部分的轮廓线。

「10」

全部涂好后，只需静待白色颜料完全干透即可。

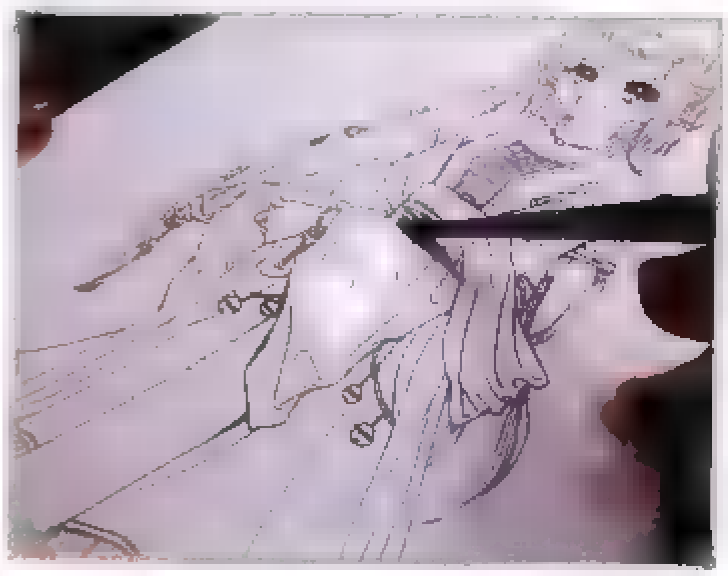
6.3 薄衣的质感

要表现出轻布薄纱的质感，最常使用的就是层叠法了，它可以衬托出颜色的透明性，是[redacted]容易上手的方法。

「01」

将笔洗干净后，用笔尖[redacted]满水。

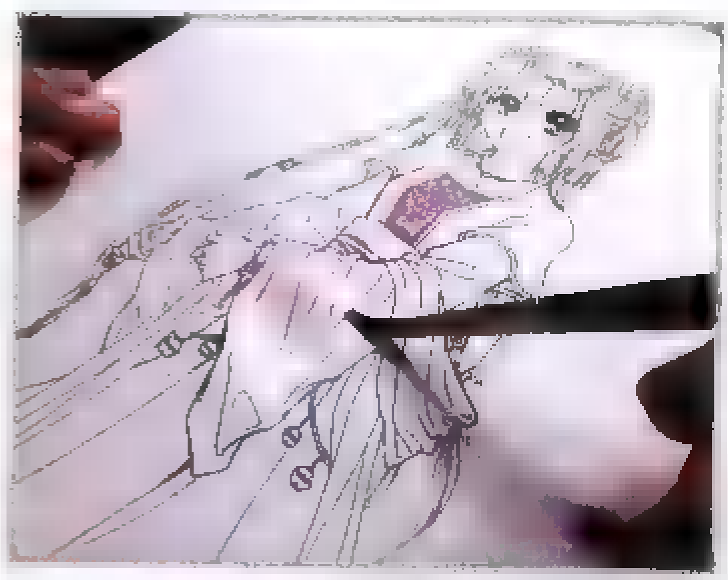
「02」

在想要画薄衣色彩的区块涂上一层清水。

「03」

用玫瑰粉红色加水调出较淡的颜色，作为衣料的底色。

「04」

均匀地从一个角落开始往下涂。

「05」

在较亮的反光处，可以在染底色时，将其以留白的方式处理。

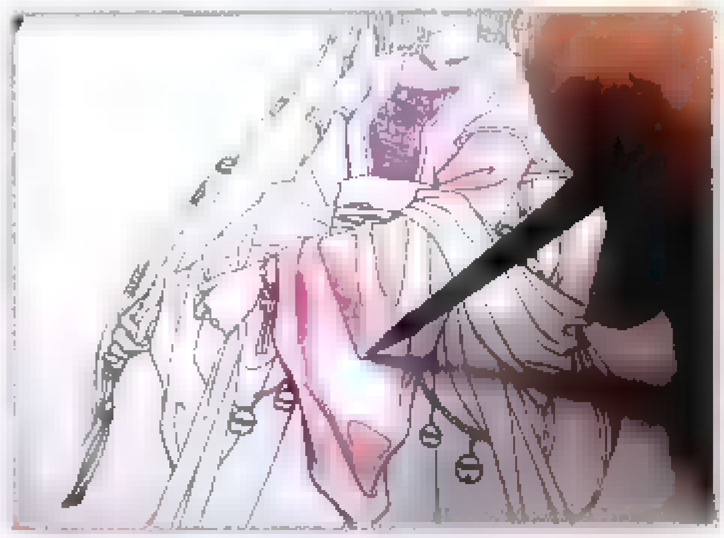
「06」

接下来要调出较深的颜色。为了使颜色具有统一的色调，仍采用同一种颜料，只是在调较深的颜色时，不要加入太多的水。

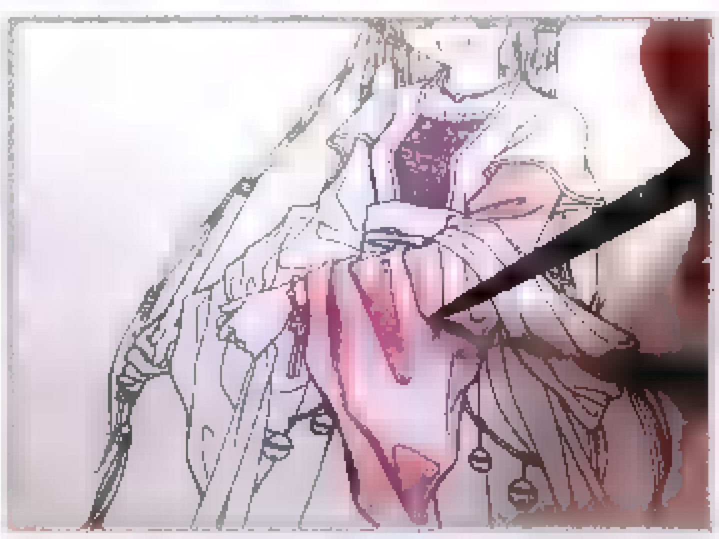
「07」

第一层颜色干后，在衣服的褶皱凹陷处，涂上一层刚才调好的深色。

「08」

如果觉得层次感不够，可用同色系较深的颜色再进行调色，加强褶皱处的质感。

「09」

修饰所有较深处的褶皱，静待墨水干透就大功告成了。

6.4 厚衣的质感

对于厚衣服的质感体现，尽可能利用布纹的粗糙感来表现布料的厚重，而表现布纹最好的上色方法，我个人觉得是渲染加层叠交互使用。

「01」

将所要绘制的衣服用较湿润的水分涂上一层，方便染色。

「02」

接着使用较浓的红色，在调色盘上加些水，稍微降低颜料的浓度，方便上底色。

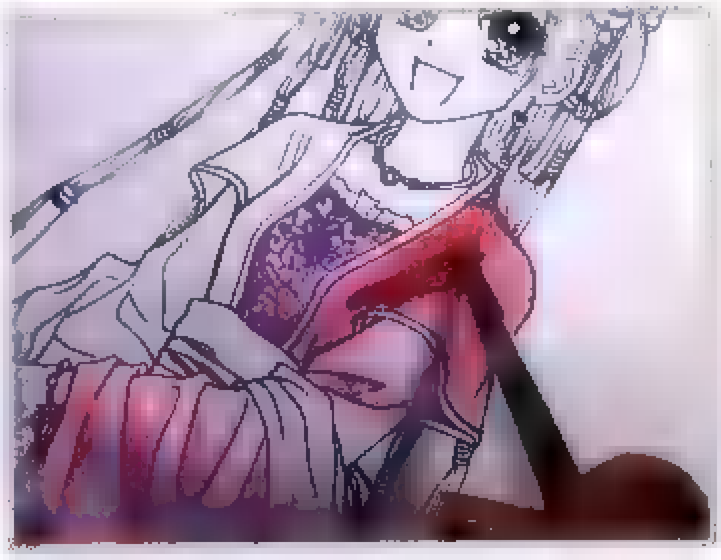
「03」

下笔时要注意较深的部分，可以加重颜料的浓度。因为纸上有一定的水分，可以再蘸些颜料来加强重色。

「04」

底色完成后，接着调制更深更浓的红色，来加强影深处的变化。

「05」

用笔蘸取适量的红色颜料，从需要加深的衣服褶皱处开始下笔。

「06」

对于衣服的明暗深浅部分，都可以使用这个方法来处理，通过水染来加强变化。

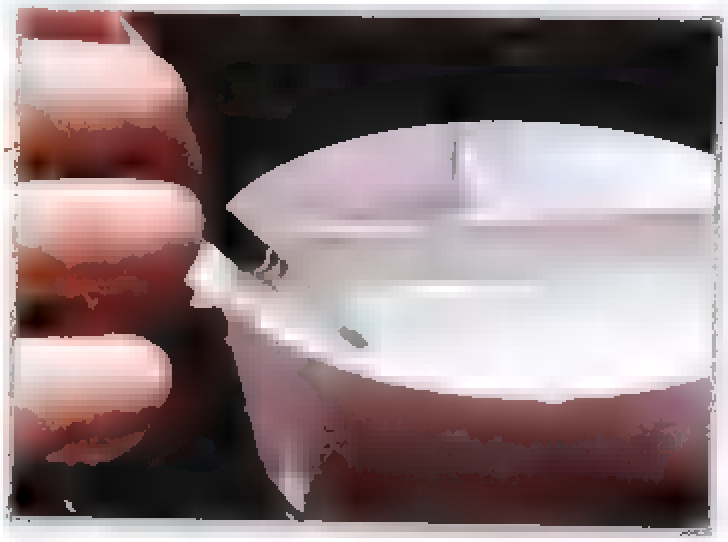

「07」

等待墨水干后，再用细笔修饰不足之处，便可最终完稿了。

6.5 毛皮的质感

先将要体现毛皮质感的部分染湿，用暖灰色点出阴暗部分，染出整体光影明暗的立体感；接着用较细的笔锋将毛皮生长的方式，用较深一点的暖灰一根根相叠上去；绘完后，水分也快干了，再用白色颜料点描出较白的毛皮，以类似交叠的方式修饰外围形状后即可。

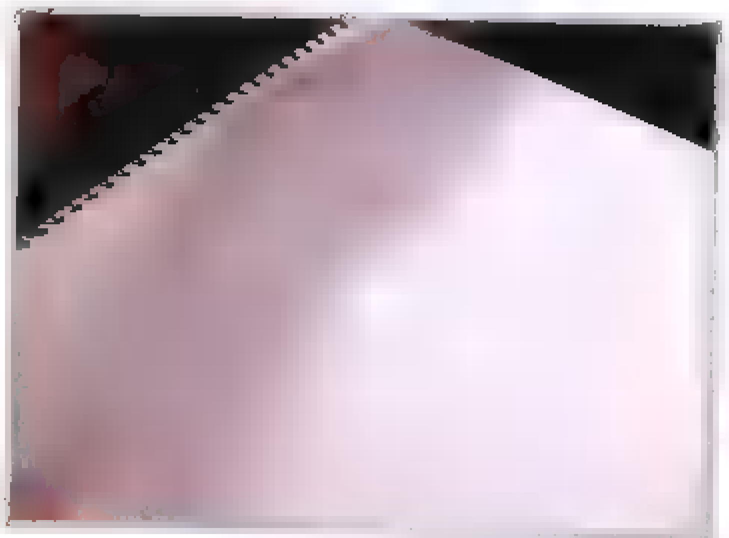
「01」

用笔蘸取清水，先在一张纸上试色。

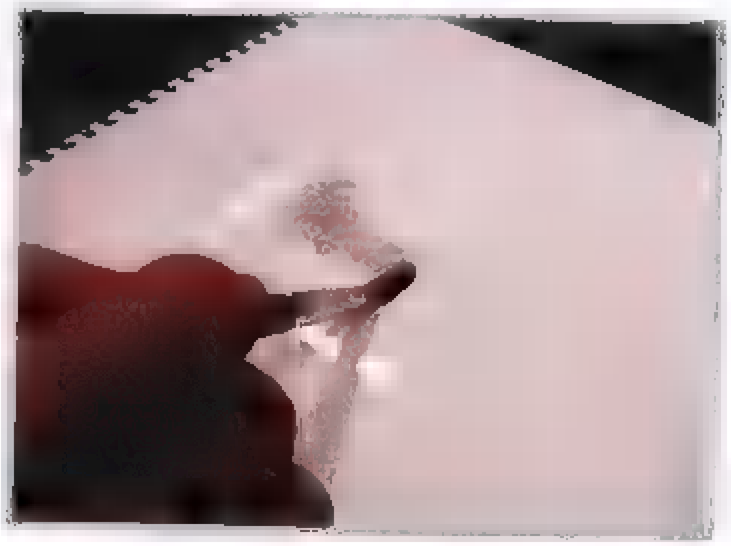
「02」

蘸取一点黑色，用笔中的水分在调色盘上调出较淡的灰色。

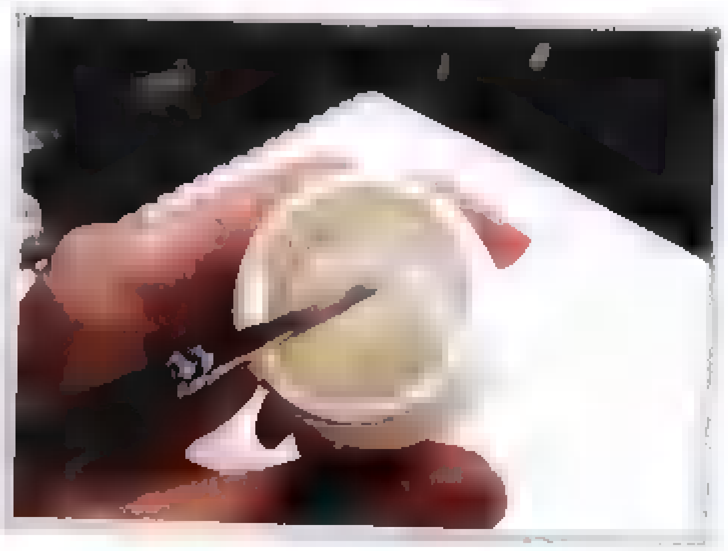
「03」

在想要绘制毛皮的纸上，用清水将其染湿。

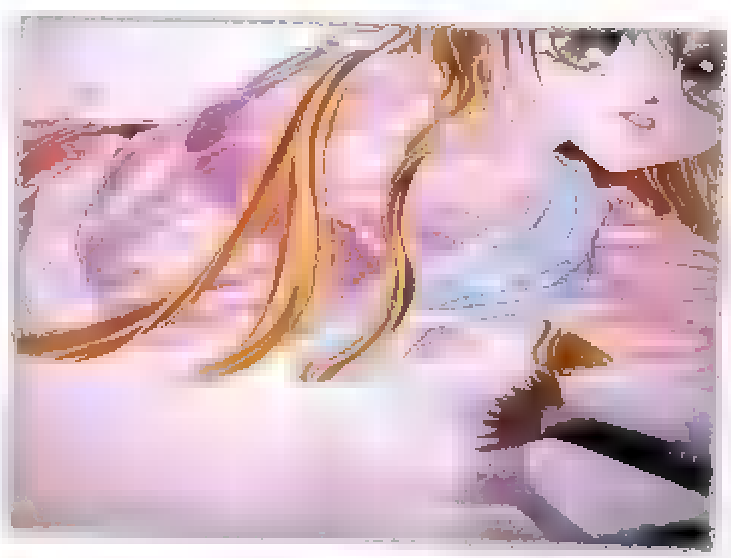
「04」

将刚刚调制出的灰色，在湿润的纸上以点染的方式进行局部晕染。

「05」

接着蘸取白色耐水性修正液，作为点绘毛皮质感的颜料。

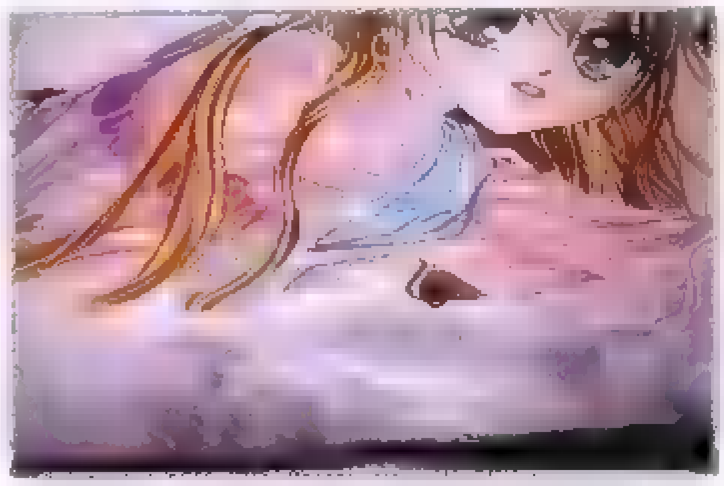
「06」

在要绘制的完稿主图上，重新执行步骤01～04的操作，用扇形笔交叉来回的方式，用灰色描绘出毛茸茸的感觉。

「07」

由于此时纸仍旧很湿，因此可利用扇形笔交叉来回涂抹，营造出毛皮的基底，使其具有更活泼的质感。

「08」

基底完成后，可用较深的灰点染出第二层毛皮的纹理感。此时不需要全部再上一遍色，只需在较暗部进行点染即可。

「09」

接着用细笔尖蘸取白色耐水性颜料，以短促下笔的方式，在局部勾勒出一丝一丝的毛皮效果。

「10」

局部勾勒的地方，多半是毛皮反光的部分，以及毛皮边缘与其他物体交接之处，此操作要让毛皮的样貌完全呈现出来。

「11」

为了增加毛皮的层次感，可以使用白色耐水性颜料，再蘸取一点点的灰色，在刚才勾勒出的白色毛皮上，进行一丝丝的相叠。

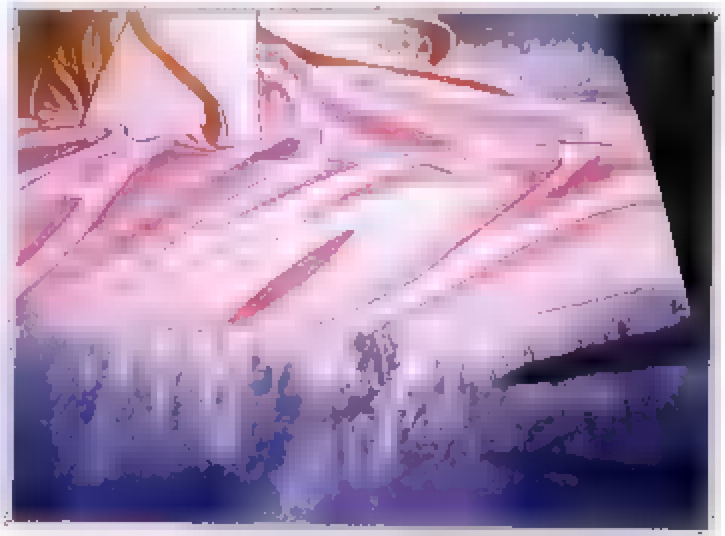
「12」

如此不断重复白色点染与灰色点染，进行一丝丝交叠，可以使毛皮呈现出非常柔软的质感。这个步骤可以不断重复进行。

「13」

在表现毛皮一丝丝的效果时，可以利用白色压克力颜料来表现毛皮的质感，用扇形笔来刷绘，由于压克力颜料在变干之后，会呈现一定的立体感，因此可以适量地使用。

「14」

大致完成后，蘸取较浓的耐水性白色颜料，在所有毛皮较亮的地方，用局部一丝丝点染的方式勾勒出最亮的部分。

「15」

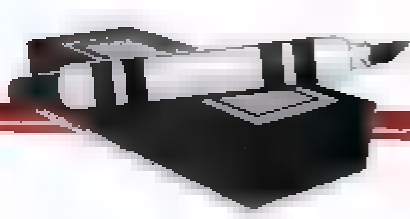
最后将不足的部分用白色颜料修饰完成，毛皮就绘制完成了。

小影的小提醒

画面上使用的配色，常常随着心情会发生变化。但我最常用的配色通常是淡黄、粉蓝、粉红，偶尔也会用一些较少使用的颜色来做主要的色调，这样也会有完全不同的感受哦。

6.6 美术笔及特殊颜料的应用

书店和文具店会出售一些不同品牌的美术笔，各种颜色及效果应有尽有，从粉嫩到金色到水漾，都可以用来修饰彩稿。但是建议你不要大范围、大面积地使用它们。

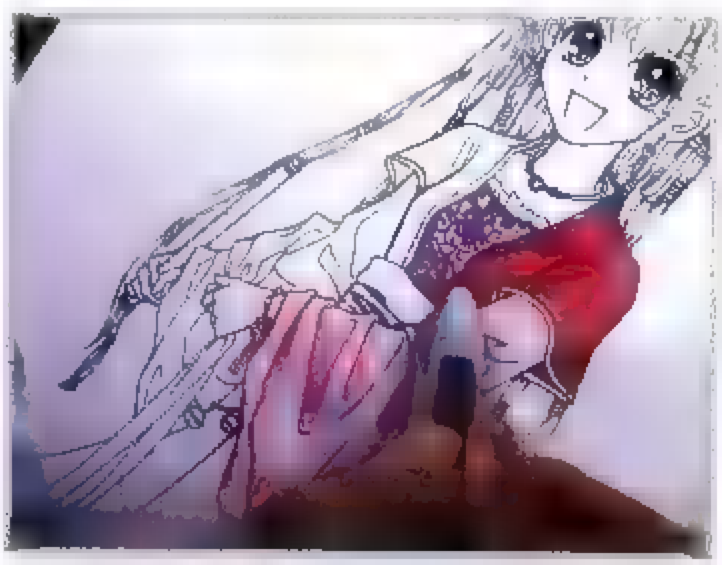
「01」

在书店及文具店中购买的许多漂亮又特殊的笔，在绘制彩稿时可以说是最得意的助手。

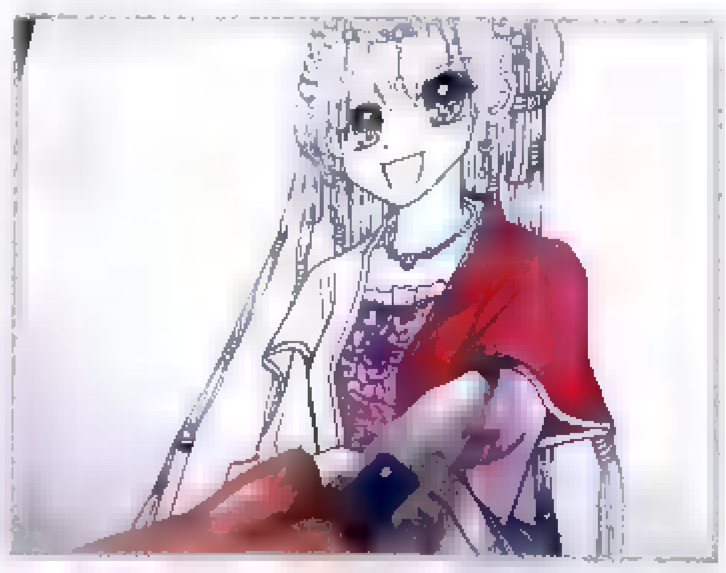
「02」

这种笔多半用来修饰较细致的部分，例如饰品、衣服滚边等。

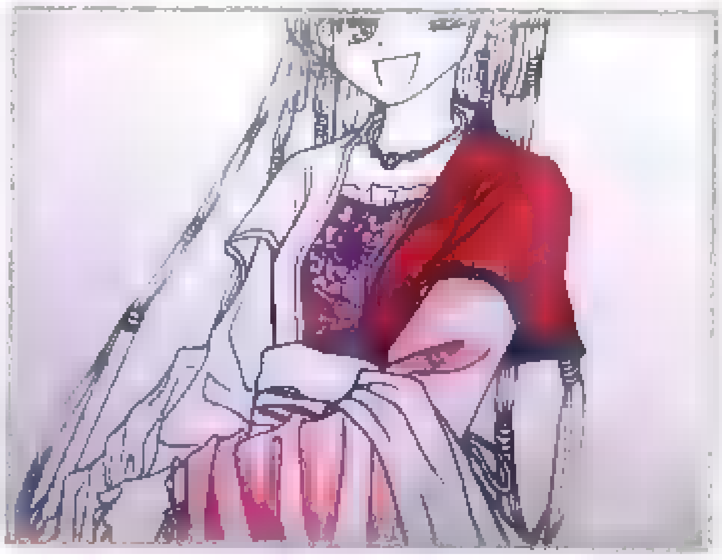
「03」

使用方法很简单，只需在想要绘制的地方轻轻涂上即可，但是建议不要大面积地使用，因为这种笔通常无法表现明暗深浅的效果。

「04」

如果需要表现较深的效果，可以用笔来回上色，加重此处的色彩，或者用稍重的颜色来加深色彩。

「05」
这样就完成了所需的上色效果。

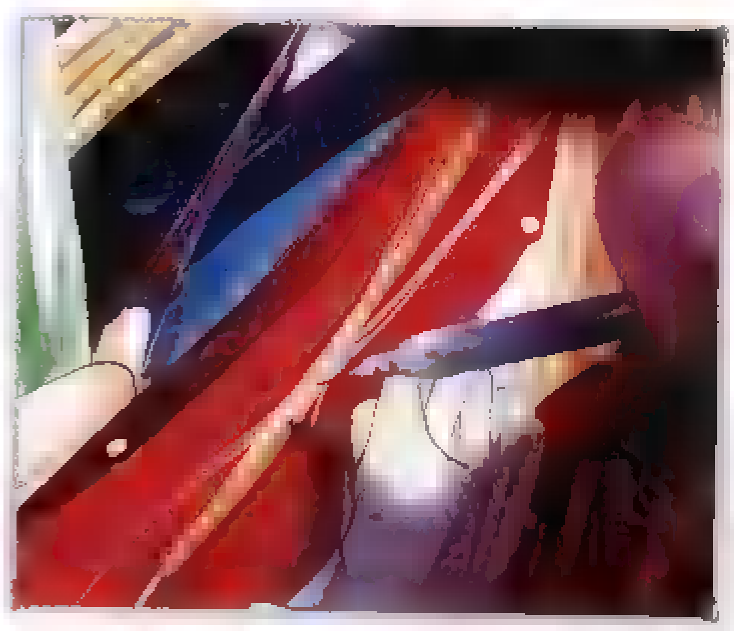

6.7 立可白与耐水性修正液的应用

在绘制过程中，立可白和修正液都是很好用的修饰高手。立可白可在完成图稿后点上，营造出亮光的效果，增加画面的缤纷感；而耐水性的白色修正液，不但可用[illegible]笔描出发丝及反光处，也可以调入多一点水分，用较有弹性的笔弹出喷洒状的亮光。

「01」
选用画漫画常用的白色修正液及立可白，作为修饰图片的工具。

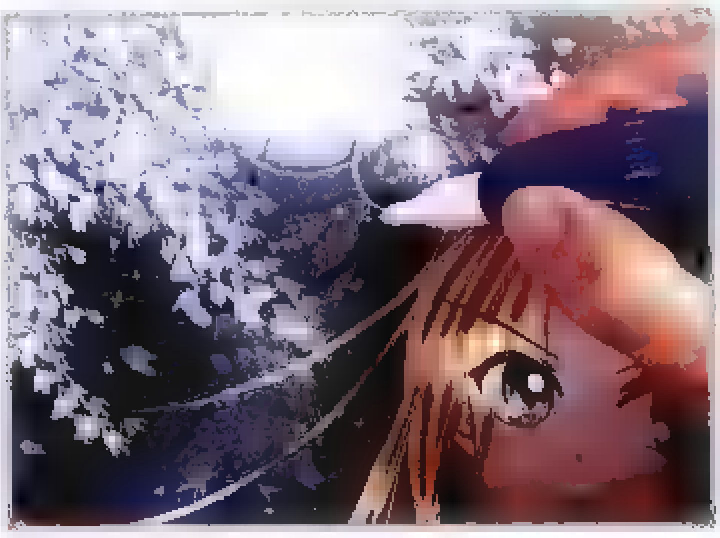
「02」
耐水性修正液通常用于勾勒发丝，但是切记白色的浓度要恰当，才不会覆盖原图的颜色，描绘发丝时通常用最细的小圭笔。

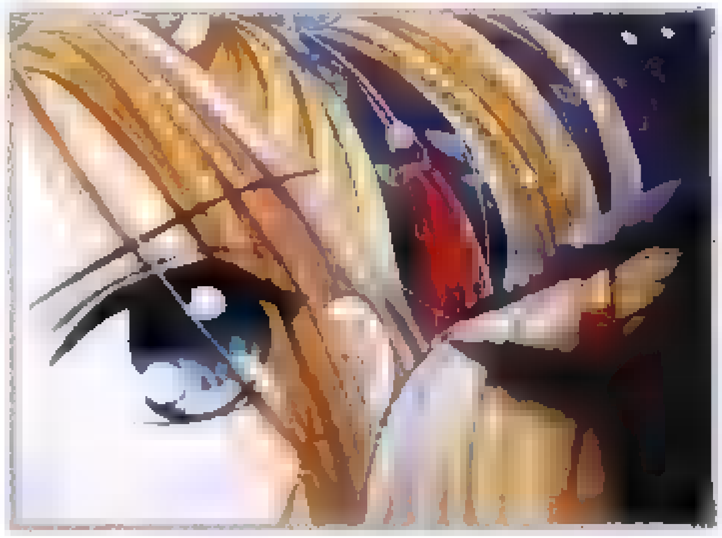
「03」
立可白也是修饰画面的好工具，尤其在画面上点缀光点及表现缤纷感时，都有很好的效果。

「04」
若将立可白点绘在较单调的颜料块上，立即会有空间感及梦幻感。

「05」
对于比较华丽的表现可使用立可白实现，如花瓣、雨滴、萤火等效果。

「06」
用圭笔来表现光线照耀的感觉，也是非常好的方法。

6.8 色铅笔的效果应用

想表现色调活泼又充满童趣的效果时，色铅笔、蜡笔等都是非常好用的工具。用色铅笔在粗糙的纸纹上磨绘，可以营造出粗糙的质感，例如表现树干、岩石、砂石等。

「01」

在已经绘制过的色块上，选用具有较亮对比色的色铅笔，来绘制衣服上的一些次[redacted]效果。

「02」

例如在红色衣服上用黄色的色铅笔绘制小花，让小花融入到衣服颜色里，形成较自然的感觉。

「03」

绘制小花时，也要随着衣服褶皱的起伏来描绘，这样看起来会更自然。

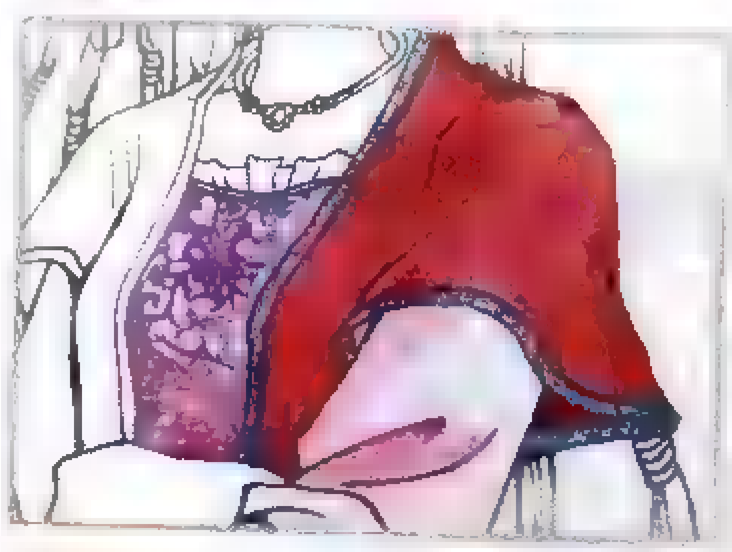
「04」

用比衣服底色[redacted]白的同色系色铅笔，来营造较亮的反光部分，在此选用粉橘色来表现。

「05」

在褶皱反光处，用[redacted]铅笔描绘较亮的部分，可通过下笔的力道让反光有渐变的效果。

「06」

全部修饰完成后，就大功告成了！

附录　上色很好玩

本书的纸张不太适合
直接上色，
建议将线稿复印下
来（也可放大）再上色，
这样会比较好哦！

焚月©林青慧

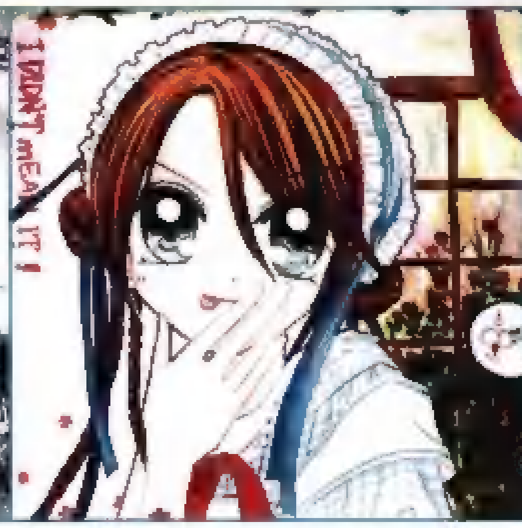
焚月©林青慧

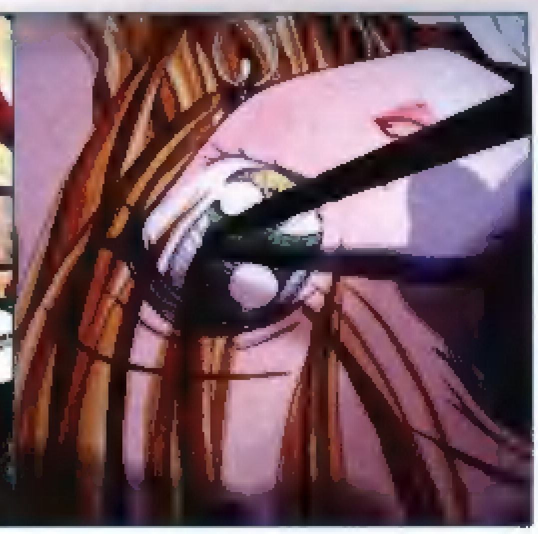

焚月©林青慧

林青慧的漫画彩绘教室

ISBN 978-7-115-21532-1

9 787115 215321 >

ISBN 978-7-115-21532-1

定价：28.00 元

封面设计：欧美尼 · 王娟

分类建议：动漫/漫画技法

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn